

高等院校音乐专业系列教材

新概念

乐理教程

童忠良 童昕 著

■ 附 辅 学 光 盘

高等教育出版社
Higher Education Press

高等院校音乐专业系列教材

童忠良 童昕 著

新概念 乐理教程

附 辅 学 光 盘

J613
T1-3

高等教育出版社
Higher Education Press

内容提要

本教程分为上下两篇共 30 课。除了普通基本乐理必须涉及的音高、节奏、音程、和弦、音阶、调式等内容外，还在专门章节讲述中国传统音乐、世界民族音乐、西方现代音乐和通俗音乐中的一些乐理知识。教程简明扼要，既注重基础知识的训练，也兼顾音乐素质的提高。

每课均设有“本课重点”，下面以节设置“基本概念”、“简答题”、“闭卷快速练习”和“运用练习”几大板块，力求理论、技能、运用实践多方并重。上篇和下篇各有期中、期末复习及模拟试卷。在部分较难的习题后并未简单地列出标准答案，而是加注了“提示”，提出有关的解题思路，帮助读者顺利地独立解答习题。

教程另附有配套辅学音响光盘，选录教材中的部分谱例，便于学习时参考。

本教程适用于普通高等院校音乐专业的乐理课，也可供公共艺术教学和广大音乐爱好者使用。

图书在版编目(CIP)数据

新概念乐理教程 / 童忠良, 童昕著. — 北京:
高等教育出版社, 2008.3

ISBN 978 - 7 - 04 - 023143 - 4

I . 新… II . ①童… ②童… III . 基
本乐理 - 高等学校 - 教材 IV . J613

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 016182 号

策划编辑 张丽娜 责任编辑 郭蕾 封面设计 于文燕 版式设计 王莹
责任校对 张颖 责任印制 宋克学

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010 - 58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京新华印刷厂

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 14.75
字 数 360 000

购书热线 010 - 58581118
免费咨询 800 - 810 - 0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2008 年 3 月第 1 版
印 次 2008 年 3 月第 1 次印刷
定 价 28.50 元(含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 23143 - 00

教程使用说明

一、《新概念乐理教程》的“新”首先体现在教学内容上。为了突出中国传统乐理的特色,本书从第一课起就介绍了“黄钟、大吕”等中国传统律名,并在其后的有关课程中增加了不少中国传统乐理的知识。此外,还将现代乐理以及世界民族乐理中常见的重要内容也纳入到教程中。

二、《新概念乐理教程》的“新”还体现在课文内容和习题安排上。本教程要求简明扼要,以提高音乐素质为中心,兼顾基础知识、习作训练两个方面,力图体现理论与技能并重的编写原则。每课以节设置“基本概念”、“简答题”、“闭卷快速练习”几大板块,绝大部分节还附有“运用练习”板块。

其中,“基本概念”是授课内容的重点,是要求学生必须理解和掌握的最基本的乐理知识;“简答题”则是用来测试学生对“基本概念”的掌握情况的;而“闭卷快速练习”是用来加强快速解答乐理试题的技能训练的,其中某些题型附有解题示范。建议学生一定要在闭卷状态下、参考时间内完成习题,并且可以多次反复地练习,因为基本乐理的学习不能仅仅停留在“理解”的层次,更要做到“熟练”。只有解题准确而迅速,才能适应各类考试,并为其他音乐知识(如和声等)的学习铺平道路。我们学习乐理基础知识,是为了解决实际运用中遇到的问题。“运用练习”将帮助学生迅速地做到理论联系实际,尽快将本节最基本原理学以致用。这种新颖的题型可以激发学习兴趣,培养学生自觉、自如地综合运用基础知识解决实际问题的能力,从而达到真正提高音乐素质的目的。

为了使读者顺利地独立解答习题,在部分较难的习题后加注了“提示”,提出有关的解题的思路,而不是以代替读者解答的“参考答案”的方式来处理。

三、本教程分上篇与下篇,共30课(上、下篇各15课),每课内容为一次课(2学时)的教学量。加上复习、考试、公假和一定的机动课时,完整学程为一学年。上篇为第一学期的教学内容,讲至大小调式与五声调式。第一学期内容讲完后,安排有上学期的阶段考试题型;下篇为第二学期的教学内容,讲完全部基本乐理的内容,安排有乐理修毕考试题型。此外,附录中还补充收录了传统音乐和通俗音乐中的一些乐理知识。

四、为了教程的完整性,本教程按“从零开始”的方案编写。考虑到各教学班的程度不一,不一定要从最简单的内容开始,也不一定要教授教程中的全部章节,可根据学生的程度对某些内容予以删减。

五、本教程适用于普通高等学校(包括高等师范院校)音乐系科乐理课之用;也可作为普通高等学校非音乐系科的教学参考书。

目 录

上 篇

第一课 音与十二律	(1)	第九课 自然小调与和声小调	(51)
第一节 乐音、音级及其分组	(1)	第一节 自然小调及其音阶结构	(51)
第二节 律名及十二半音的不同 标记法 *	(3)	第二节 和声小调及其音阶结构	(53)
第三节 小调的调号及关系大小调	(55)		
第二课 音符及其时值的划分	(7)	第十课 其他大、小调	(59)
第一节 音符时值的基本划分	(7)	第一节 和声大调的结构及其特征 音程	(59)
第二节 音符时值的特殊划分	(9)	第二节 旋律大小调及其音阶结构	(61)
第三课 谱号与律吕	(12)	第十一课 大小调式的辨认	(64)
第一节 谱号与谱表	(12)	第一节 大小调音级的特性及其调式 色彩	(64)
第二节 律吕阴阳 *	(17)	第二节 同主音大小调及其比较	(66)
第四课 节拍与板眼	(19)	第三节 辨明各种大小调式的要点	(68)
第一节 节奏与节拍	(19)	第十二课 中国传统音乐的五声 调式	(71)
第二节 切分音	(24)	第一节 五声音阶及其调式	(71)
第三节 中国传统音乐中的板眼 *	(25)	第二节 五声音阶的省略形态	(71)
第五课 音值组合	(26)	第十三课 五声调式的同宫音系统与 同主音系统	(80)
第一节 音值组合法	(26)	第一节 同宫音五声音阶及其调号	(80)
第二节 节拍的正确划分	(29)	第二节 同主音五声调式	(84)
第六课 音程的基本概念	(33)	第十四课 世界民族音乐的五声 音阶	(88)
第一节 音程的度数与性质	(33)	第一节 无半音五声音阶 *	(88)
第二节 相隔八律与纯五度 *	(38)	第二节 其他类型的五声音阶 *	(95)
第七课 复音程、等音程与音程转位 ...	(40)	第十五课 阶段考试解题指导及题型 ...	(98)
第一节 单音程、复音程与等音程	(40)	第一节 阶段考试解题指导	(98)
第二节 音程的转位	(43)	第二节 阶段考试题型	(102)
第八课 自然大调	(45)		
第一节 自然大调及其音阶结构	(45)		
第二节 自然大调的调号	(49)		

下 篇

第十六课 中国传统音乐的七声音阶	(105)
第一节 三种主要的传统七声音阶	(105)
第二节 七声音阶的省略形态 (六声)	(110)
第十七课 世界民族音乐的七声音阶	(115)
第一节 具有世界民族音乐特征的小调及其属音调式 *	(115)
第二节 特殊律制的七声音阶 *	(120)
第十八课 中古教会调式	(123)
第一节 中古调式的基本概念	(123)
第二节 中古调式的特征音程	(127)
第十九课 和弦的基本概念	(130)
第一节 三和弦与七和弦	(130)
第二节 原位和弦与转位和弦	(132)
第二十课 和弦的相关知识	(137)
第一节 等和弦与大小调中的和弦	(137)
第二节 不协和和弦及其解决	(142)
第二十一课 大小调的调关系	(144)
第一节 大小调的近关系调	(144)
第二节 同主音大小调的调号关系	(148)
第二十二课 五声调式的同主音扩展	(151)
第一节 五声调式向下属方向的同主音扩展	(151)
第二节 五声调式向上属方向的同主音扩展	(154)

第二十三课 调式变音与调式半音阶	(158)
第一节 调式变音	(158)
第二节 调式半音阶	(161)
第二十四课 移调	(164)
第一节 移调的方法	(164)
第二节 移调的应用	(167)
第二十五课 调的转换与交替	(173)
第一节 离调与转调	(173)
第二节 调式交替	(177)
第二十六课 装饰音、演奏法记号及音乐术语	(182)
第一节 装饰音	(182)
第二节 演奏法记号	(185)
第三节 略写记号	(186)
第四节 常用音乐术语	(190)
第二十七课 近现代乐理常识	(194)
第一节 同中音调与十二音技法 *	(194)
第二节 现代记谱法 *	(198)
第二十八课 中国传统乐理补充	(202)
第一节 同音列的三种传统音阶 *	(202)
第二节 工尺谱常识 *	(204)
第二十九课 律学常识	(207)
第一节 泛音列与十二平均律 *	(207)
第二节 五度相生律与纯律 *	(210)
第三十课 结业考试解题指导及题型	(214)
第一节 结业考试解题指导	(214)
第二节 结业考试题型	(217)

附录 基础乐理的相关知识	(220)
附录一 八十四调	(220)
附录二 辅曾三度音系	(221)
附录三 现代和弦介绍	(223)
附录四 通俗音乐的和弦标记及键盘对照	(225)
主要参考文献	(227)

[注]标注*者,涉及中国传统乐理、世界现代乐理或世界民族音乐乐理的某些重要内容,应尽可能保证教学。如果条件暂不具备,可作适当的灵活处理,如有的内容可严格按照本教程讲解,有的也可仅作扩大知识面予以介绍,有的甚至可暂时跳过不讲。

上篇

第一课 音与十二律

本课重点

1. 掌握音的分组
2. 掌握中国传统律名

第一节 乐音、音级及其分组

基本概念

物理学中的“音”，分为乐音与噪音两大类。乐音由物体有规则的振动所产生，噪音则是由物体不规则的振动所产生。

音乐中的音，以乐音为主要材料。但噪音的使用也是相当重要的，如世界民间音乐中的某些打击乐器所发出的音响，或现代音乐中某些自然音响或某种电声音响等。

乐音的特性

乐音，有音长、音高、音量、音色四种特性。

音长，指音的长短，它是由发音体振动持续的时值来决定的。振动持续的时值越长，音越长；反之，振动持续的时值越短，音则越短。

音高，指音的高低，它是由发音体振动的频率（每秒钟振动的次数）来决定的。振动的频率快，音则高；反之，频率慢，音则低。

音量，指音的强弱，它是由发音体振动的幅度大小来决定的。振幅大，音则强；反之，振幅小，音则弱。

音色，指音的色彩，它是由发音体振动的方式、形状及发音体的品质等因素来决定的。

并非所有的“音”都具有上述这四种特性。显然，乐音具有音长、音高、音量、音色的特性，而噪音则由于无固定音高，不具备传统概念的音高特性，只具备音长、音量和音色的特性。

上述四种特性，在不同风格或不同时代的音乐中，所起的作用各有不同。一般而言，对于传统音乐来讲，音长和音高在音乐表现中显得更为重要。一首歌曲或乐曲的基本内容、形式与风格，往往主要由音的高低长短的组合形态来体现。

但对于不同风格的音乐,又不能一概而论。在某些现代音乐作品中,有时可能将音量在音乐表现中的地位加以提高(如现代音乐的某种音量序列);有时又可能使音色具有更为重要的意义(如现代音乐中的音色、旋律及某些计算机 MIDI 音乐等);有些无固定音高的打击乐器所发出的噪声,则是以音长为主要特征的,至今非洲某些民族仍流行这种以节奏为主的打击音乐。

音列、音级及其分组

无论是大小调体系或是中国传统的宫调体系,在音乐中所使用的、有固定音高的乐音,都是大体相同的。这些音由最低的起至最高的为止,它们振动的频率在每秒 14 次至 4 176 次的范围之内,都是人类听觉能区别的,大体包含 88 个不同音高的乐音,称之为完全音列。

乐音按照音高排列,叫做音列。乐音体系中的每个乐音是音列中的一个音级。

在大小调体系中,七个具有独立名称的音级,叫做基本音级,基本音级与钢琴白键上所发出的音是一致的。基本音级的音名可用字母来表示:

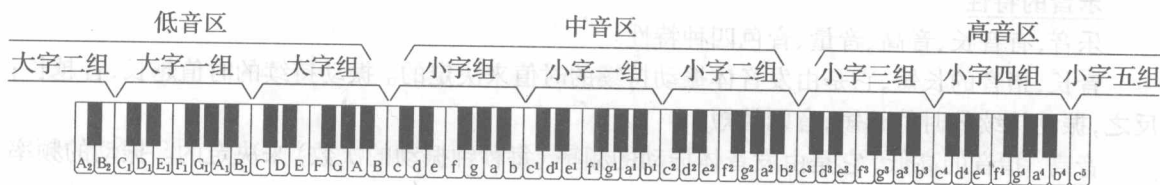
要注意的是,在中国传统音乐的五声音阶中,基本音级只有五个。

钢琴上有 52 个白键,即有 52 个不同音高的音,而使用的基本音级的名称却只有七个。

大小调体系的基本音级的七个名称在音列中循环重复着。第一级音名与第八级音名相同而音高不同,构成八度。为了区分不同八度内的七个基本音级,需要将音列分组。

音列分组的记写方法如下。

在全部音列中央的一组叫做小字一组,从小字一组往高音部分,依次叫做小字二组、小字三组、小字四组、小字五组,各小字组的音名均用小写字母标记,并在右上方加注相应的数字表明其所属的小组,如: a^2 、 e^3 等;从小字一组往低音部分,依次叫做小字组、大字组、大字一组、大字二组,各大字组的音名均用大写字母标记,并在右下方加注相应的数字表明其所属的大组,如 D_2 、 $\#F_1$ 等。

简答题

1-1 乐音与噪音有何不同? 总体而言,构成音乐的主要材料是乐音还是噪音? 在一般传统音乐与某些现代音乐中乐音与噪音的地位有何不同?

1-2 乐音的特性有几种? 是否所有的音都具有这些特性? 这些特性在不同风格或不同时代的音乐中所起的作用有何不同?

1-3 什么是音级? “C、D、E、F、G、A、B”这七个乐音是什么调式体系的基本音级?

1-4 音列如何分组? 如何标记?

1-5 说出键盘上七个基本音级的音名及唱名。

闭卷快速练习

1-6 写出下列各音的音名(字母)标记(闭卷完成参考时间:2分钟)。

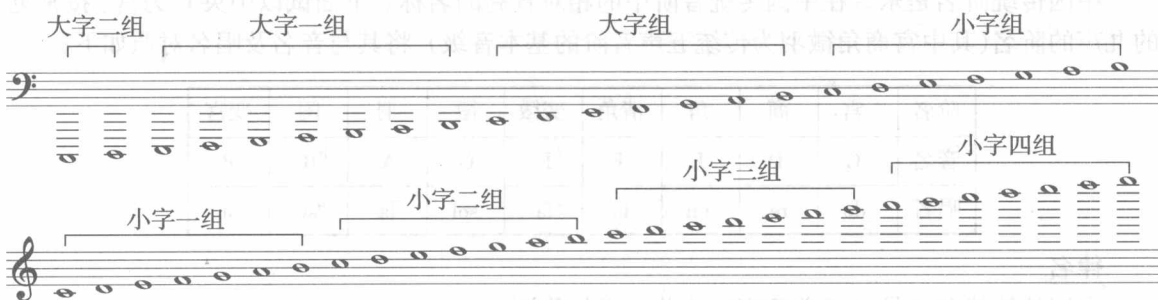
(1) 大字一组的 la (2) 小字三组的 fa (3) 大字组的 re

(4) 小字一组的 do (5) 大字二组的 mi (6) 小字组的 si

1-7 用字母标记写出音阶 c—d—e—f—g—a—b 的高八度音阶(闭卷完成参考时间:2分钟)。

1-8 用字母标记写出音阶 C₁—D₁—E₁—F₁—G₁—A₁—B₁ 的低八度音阶(闭卷完成参考时间:2分钟)。

1-9 用字母标出下列各音的分组名称(闭卷完成参考时间:1分钟)。

运用练习

1-10 每种乐器都有自己的音域,根据给出的最高音和最低音试在钢琴上找到下列乐器的音域。

(1) 长笛 c¹—c⁴

(2) 圆号 B₁—f²

(3) 小提琴 g—d⁴

第二节 律名及十二半音的不同标记法*

基本概念

前面讲过,大小调体系的七个基本音级与钢琴白键上所发出的音是一致的。在一个八度内,七个白键与五个黑键加在一起,共有十二个琴键。在这十二个琴键中,每相邻的两个琴键都构成半音关系,这样,一个八度内就含有十二个半音。

上述的十二个半音,有音名、唱名、阶名与律名四种标记方法。音名与唱名更多地涉及大小调体系;阶名与律名则属于中国传统宫调体系范畴。这四种不同乐音标记的有关理论问题,将在以后另行讨论,此处仅限于对标记的认识与区分。

音名

音名是乐音具有固定音高概念的音级名称,除了前面所讲的基本音级外,其他的非基本音级叫做变化音级。在大小调体系中,变化音级是将基本音级升高半音(加注“#”号)或降低半音(加注“b”号)得来的。

唱名

唱名是以 do、re、mi、fa、sol、la、si 等音节来代表不同音级的,其实际音高因唱名法的不同而异,一般为相对音高的概念。

我们仍可用键盘来将大小调体系的基本音级与变化音级加以对照,并以音名 C 为 do,将七个白键与唱名加以对照。如下图所示:

阶名

中国传统阶名是乐音在中国传统音阶中的相对音高的名称。下面试以中央 C 为宫,按常见的九声的阶名(其中宫商角徵羽为传统五声音阶的基本音级),将其与音名及唱名对照如下:

阶名	宫	商	角	清角	变徵	徵	羽	闰	变宫
音名	C	D	E	F	$\sharp F$	G	A	$\flat B$	B
唱名	do	re	mi	fa	$\sharp fa$	sol	la	$\flat si$	si

律名

中国传统律名则是从律学角度对这些乐音的称谓。

中国古人很早就能将一个八度划分成十二份,其中的每份,都是一个有标准的音高(律),十二个有标准的音高合在一起,称之为“十二律”。其中的每一个律,都有一个特定的名称,叫作“律名”,其意义相当于 C、D、E、F、G、A、B 等音名,它们合在一起,就叫作“十二律名”。

十二律名的全名是每律用两个汉字表示,它们分别代表十二个半音。若以黄钟为第一律,十二律名依序为:黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟。

要注意的是,上述律名,有的字较生僻,不要认错。如第五律名“姑洗”中的“洗”字,应念“xiǎn”而不念“xǐ”;第七律名“蕤宾”中的“蕤”字,则应念“ruí”;第十一律名“无射”中的“射”字,应念“yì”而不念“shè”。

十二律也可取各律名的第一字作为简称,如果将简称的律名分成三字一组,就很像口诀,便于初学者记忆:黄大太,夹姑仲,蕤林夷,南无应。

中国古代乐理中的“律名”与近现代乐理中的“音名”,二者是可以对应互换的。如果使十二律中的第一律黄钟相当于现代乐理音名中的 C,那么,古代十二律名与近现代音名可以形成如下对照:

黄钟	大吕	太簇	夹钟	姑洗	仲吕	蕤宾	林钟	夷则	南吕	无射	应钟
C	$\sharp C$	D	$\flat E$	E	F	$\sharp F$	G	$\flat A$	A	$\flat B$	B

我们假定黄钟相当于音名 C 来对照,仅仅是因为第一律等于 C 音,比较符合我们今天的习惯,能为初学者造成一定的方便而已。实际上,第一律黄钟可以相当于现代音名的任何音。只要我们熟记了十二律名及其顺序,知道十二律之间都是半音关系,那么,不论黄钟相当于现代音名中的何音,我们都能很容易地推导出其余十一律与现代音名之间的对应互换结果。

例如,设第一律黄钟相当于现代音名 $\sharp C$,那么第二律大吕的音高就相当于现代音名的 D,第三律太簇就相当于现代音名的 $\sharp D$ 或 $\flat E$ (见下图“黄钟相当于 $\sharp C$ ”行)。又如,设黄钟律相当于现代音名的 D,则第二律大吕就相当于现代音名 $\sharp D$ 或 $\flat E$,第三律太簇相当于 E(见下图“黄钟相当于 D”行),余类推。具体如下所示:

黄钟的音高	黄钟	大吕	太簇	夹钟	姑洗	仲吕	蕤宾	林钟	夷则	南吕	无射	应钟
黄钟相当于 C	C	$\sharp C$	D	$\flat E$	E	F	$\sharp F$	G	$\flat A$	A	$\flat B$	B
黄钟相当于 $\sharp C$	$\sharp C$	D	$\flat E$	E	F	$\sharp F$	G	$\flat A$	A	$\flat B$	B	C
黄钟相当于 D	D	$\flat E$	E	F	$\sharp F$	G	$\flat A$	A	$\flat B$	B	C	$\sharp C$
黄钟相当于 $\flat E$	$\flat E$	E	F	$\sharp F$	G	$\flat A$	A	$\flat B$	B	C	$\sharp C$	D
黄钟相当于 E	E	F	$\sharp F$	G	$\flat A$	A	$\flat B$	B	C	$\sharp C$	D	$\flat E$
黄钟相当于 F	F	$\sharp F$	G	$\flat A$	A	$\flat B$	B	C	$\sharp C$	D	$\flat E$	E
黄钟相当于 $\sharp F$	$\sharp F$	G	$\flat A$	A	$\flat B$	B	C	$\sharp C$	D	$\flat E$	E	F
黄钟相当于 G	G	$\flat A$	A	$\flat B$	B	C	$\sharp C$	D	$\flat E$	E	F	$\sharp F$
黄钟相当于 $\flat A$	$\flat A$	A	$\flat B$	B	C	$\sharp C$	D	$\flat E$	E	F	$\sharp F$	G
黄钟相当于 A	A	$\flat B$	B	C	$\sharp C$	D	$\flat E$	E	F	$\sharp F$	G	$\flat A$
黄钟相当于 $\flat B$	$\flat B$	B	C	$\sharp C$	D	$\flat E$	E	F	$\sharp F$	G	$\flat A$	A
黄钟相当于 B	B	C	$\sharp C$	D	$\flat E$	E	F	$\sharp F$	G	$\flat A$	A	$\flat B$

中国传统律名用“正”、“倍”和“半”表示八度分组。一般来说,“倍律”和“半律”两个词,是泛指比十二“正律”低、高八度的各律。在具体运用时,“倍”、“半”两字可放在相应律名的前面,如“半律黄钟”(或“半黄钟”)是指比“正律黄钟”高八度的黄钟律;“倍律大吕”(或“倍大吕”)是指比“正律黄钟”低八度的大吕律等。下面仍设黄钟相当于 C,其正律、半律、倍律各律如下所示:

低八度的十二“倍律”												十二“正律”												高八度的十二“半律”											
音倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍												黄大太夹姑仲蕤林夷南无应												半半半半半半半半半半半半半半半半											
黄大太夹姑仲蕤林夷南无应																								黄大太夹姑仲蕤林夷南无应											
钟吕簇钟洗吕宾钟则吕射钟钟吕簇钟洗吕宾钟则吕射钟																								钟吕簇钟洗吕宾钟则吕射钟											
C $\sharp C$ D $\flat D$ E F $\sharp F$ G $\sharp G$ A $\flat A$ B C $\sharp C$ D $\flat D$ E F $\sharp F$ G $\sharp G$ A $\flat A$ B C																								C $\sharp C$ D $\flat D$ E F $\sharp F$ G $\sharp G$ A $\flat A$ B											

简答题

- 1-11 中国传统五声音阶的基本音级是什么? 其阶名是什么?
- 1-12 试设黄钟相当于 C,将中国传统音乐的十二律名与普通乐理的现代音名加以对照。
- 1-13 中国传统音乐律名如何进行高低分组,试举例说明之。
- 1-14 在键盘的黑键上写出五声音阶基本音级的音名。
- 1-15 试以宫相当于 C,写出中国传统音阶九声阶名及其相应的现代音名。

闭卷快速练习

1-16 已知姑洗相当于现代音名 C, 求其余十一律与现代音名的对应互换结果(闭卷完成参考时间:3 分钟)。

提示:C 音一定要对准姑洗,其他各音也以此为基准依序对在一起。

1-17 试设黄钟相当于 $\flat A$, 将中国传统音乐的十二律名与普通乐理的现代音名加以对照(闭卷完成参考时间:3 分钟)。

1-18 以普通乐理小字一组的 e 相当于黄钟, 用中国古代乐理的名词概念说明以下音高(闭卷完成参考时间:5 分钟)。

(1) 小字组的 f 和小字二组的 f

(2) 小字组的 g 和小字二组的 $\sharp g$

(3) 小字一组的 g、a、b 和小字二组的 $\sharp c$ 、 $\sharp d$

1-19 以黄钟相当于普通乐理小字一组的 c 音(即“中央 C”), 分别用对应的现代音名写出以下音高(闭卷完成参考时间:3 分钟)。

(1) 十二倍律、十二正律、十二半律

(2) 半姑洗的高八度, 倍夷则的高八度

(3) 半太簇的低八度, 倍林钟的低八度

1-20 先后以夹钟、林钟、应钟三律相当于现代音名的 C, 分别写出十二律名及其对应的现代音名(闭卷完成参考时间:10 分钟)。

例题解答示范

1-A 试以黄钟相当于现代音名的 C 音, 分别写出下列七个白键音的律名:

C	D	E	F	G	A	B
黄钟						

要能闭卷快速解答这样的题目, 必须要熟记律名的口诀(“黄太太, 夹姑仲, 蕤林夷, 南无应”), 先将黄钟对准音名 C, 一方面依口诀的顺序排律名, 同时又按半音上行的顺序逐一将音名对准各律, 再从中选出“C、D、E、F、G、A、B”的律名(见下例标注方框者):

黄 大 太 夹 姑 仲 蕤 林 夷 南 无 应

C $\sharp C$ D $\flat E$ E F $\sharp F$ G $\flat A$ A $\flat B$ B

由于七个白键音的律名以后可能经常用到, 可用“黄太姑仲, 林南应”的口诀来记。

1-B 设黄钟相当于现代音名 F, 求其余十一律与现代音名的对应互换结果。

要能闭卷快速解答此题, 首先必须能熟背十二律名的顺序, 即从黄钟开始, 依序写出十二律名(可运用单字节的口诀来写)。

在此基础上, 再从音名“F”开始, 按半音上行写出十二音名。要注意的是, “F”音一定要对准黄钟, 其他各音以此为基准依序对应在一起:

十二律名: 黄 大 太 夹 姑 仲 蕤 林 夷 南 无 应

现代音名: F $\sharp F$ G $\sharp G$ A $\sharp A$ B C $\sharp C$ D $\sharp D$ E

(或表述为) F $\flat G$ G $\flat A$ A $\flat B$ B C $\flat D$ D $\flat E$ E

第二课 音符及其时值的划分

本课重点

1. 熟悉音符时值的基本划分
2. 熟悉音符时值的特殊划分
3. 结合音符时值,在五线谱上进一步熟悉音名、阶名与律名

第一节 音符时值的基本划分

基本概念

音符与五线谱

表示五线谱表上音的时值和音高的符号,叫做音符。它由符头、符干和符尾所组成。

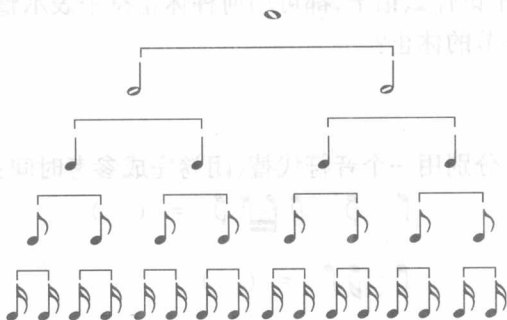
记写音符的表格,叫做谱表。谱表由五条线与谱号所构成。不论何种时值的音符,其符头既可写在线上,也可写在线间。

在五条横线上面的加线叫上加线,在五条横线下方的加线叫下加线。

音符时值长短的基本关系

音符时值长短的基本相互关系是:每个较大的音值和离它最近的较小的音值的比例是 2 与 1 之比。

1 个全音符 = 2 个二分音符 = 4 个四分音符 = 8 个八分音符 = 16 个十六分音符 = 32 个三十二分音符。如下所示:

许多音符在一起时,可按照音符时值的基本划分加以组合,即将音符共用的符尾连接在一起。

休止符的基本符号

各种音符都有与其时值相等同的休止符,包括全休止符(—)、二分休止符(—)、四分休止符(↵)、八分休止符(↵)、十六分休止符(↵)、三十二分休止符(↵)等。

在五线谱中,不论什么拍子,都可用全休止符来表示整个小节的休止。

增长时值的补充符号

在五线谱的记谱法中表示增长时值的补充符号有:附点、延音线与延长记号等。

附点:记在音符(包括休止符)右边的用以增长音符时值的小圆点。音符(包括休止符)如带有一个附点,为单附点,其作用是增长音符原有时值的一半;音符(包括休止符)如带有两个附点,为复附点,其作用是增长音符原有时值的四分之三。

连音线:将两个相邻的同音高的符头连接起来的弧线记号,表示它们唱(奏)成一个音,其时值等于前后各音的总和。

延长记号:写在音符(包括休止符)的上方或下方用以任意延长时值的记号。

简答题

- 2-1 五线谱所记录的音符,包括几个组成部分?
- 2-2 符尾如何具体体现减时的作用?
- 2-3 音符每个较大的音值和离它最近的较小的音值的比例是怎样的?试举例说明之。
- 2-4 五线谱的线和间以及加线和加间,是自下而上还是自上而下计算的?试分别具体说明之。
- 2-5 一个音符的时值,是按几等分的原则成偶数细分下去的?试举例说明之。
- 2-6 什么叫音符?什么叫休止符?
- 2-7 常用的音符与休止符有哪些?
- 2-8 音符与休止符的基本相互关系是怎样的?
- 2-9 音符与休止符的正确写法是怎样的?
- 2-10 在基本音符的后面加一个附点表示增长多少时值?复附点或加三个附点又各表示增长多少时值?
- 2-11 休止符是否也可应用附点?
- 2-12 在五线谱中,不论什么拍子,都可用何种休止符来表示整个小节的休止?
- 2-13 如何表示数小节的休止?

闭卷快速练习

- 2-14 将下面各组音分别用一个音符代替(闭卷完成参考时间:2分钟)。

$\text{r} \cdot \text{p} \cdot \text{p} \text{ } \text{p} \text{ } \text{p} = ()$

$\text{p} \cdot \text{p} \text{ } \text{r} = ()$

$\text{r} \cdot \text{p} \text{ } \text{p} \text{ } \text{p} \cdot \text{p} \text{ } \text{p} = ()$

$-\text{r} \text{ } \text{p} \text{ } \text{p} = ()$

2-15 回答下列问题(闭卷完成参考时间:2分钟)。

- (1) 一个全音符等于几个四分音符?
- (2) 一个全音符等于几个十六分音符?
- (3) 一个二分音符等于几个八分音符?
- (4) 一个四分音符等于几个十六分音符?
- (5) 一个附点二分音符等于几个八分音符?
- (6) 一个复附点四分音符等于几个十六分音符?

运用练习

2-16 在五线谱上以全音符为单位,从C音开始用基本音级与升高半音的变音记号由低至高依序写出十二个半音。

2-17 在五线谱上以二分音符为单位,从C音开始用基本音级与降低半音的变音记号由高至低依序写出十二个半音。

2-18 在五线谱上以四分音符为单位,设C音相当于宫,写出徵、羽、闰、宫、商。

2-19 在五线谱上以八分音符为单位,设C音相当于黄钟,写出黄钟、太簇、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、南吕、无射、应钟以及高八度的黄钟。

第二节 音符时值的特殊划分

当音符时值的划分与偶数均分的基本划分不一致时,我们称之为音符时值的特殊划分。常见的有三连音、五连音、七连音、九连音、十连音以及二连音、四连音等。

基本概念

三连音

把原来按偶数均分为二部分的音符平均分成三部分,称为三连音。

五连音、六连音、七连音

把原来按偶数均分为四部分的音符平均分成五部分,称为五连音;把原来按偶数均分为四部分的音符平均分成六部分或七部分,分别称为六连音或七连音。

九连音、十连音

把原来按偶数均分为八部分的音符平均分成九部分或十部分,分别称为九连音或十连音。

二连音、四连音

用均分的两部分或四部分代替原来的三部分(如带附点音符的时值),分别称之为二连音或

四连音。如:

简答题

2-20 音的特殊划分规律是什么?如果说,这种特殊划分一般用来代替邻近的基本部分的少的那部分,那么,几连音就要作为例外来处理?

闭卷快速练习

2-21 用一个音符(可带附点)代替下列各组音符(闭卷完成参考时间:2分钟)。

2-22 用一个音符(可带附点)代替下列各组音符(闭卷完成参考时间:2分钟)。

2-23 写出等于下列音符时值的三连音、五连音和七连音(闭卷完成参考时间:2分钟)。

2-24 写出等于下列音符时值的二连音和四连音(闭卷完成参考时间:2分钟)。

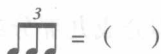

2-25 分别写出等于以下音符时值的三连音、五连音、六连音、七连音、九连音(闭卷完成参考时间:5分钟)。

(1) 十六分音符 (2) 八分音符 (3) 四分音符 (4) 二分音符 (5) 全音符

例题解答示范

2-A 用一个音符(可带附点)代替下列各组音符:

$$\overset{5}{\text{♪♪♪♪♪}} = (\quad)$$

$$\text{♪♪♪♪♪} = (\quad)$$

$$\text{♪} = (\quad)$$

首先要熟练地掌握连音符的特殊划分规律。特殊划分一般用较多音符的时值之和来替代较少音符的时值之和。如三连音等于基本划分的两部分(可用“三代二”的口诀来记),五连音等于基本划分的四部分(可用“五代四”的口诀来记)等等。唯独二连音例外,它用二连音替代了基本划分的三部分,是以少代多(可用“二代三”的口诀来记)。

如:

$$\text{♪} \text{ 等于 } \text{♪♪} \text{ 等于 } \overset{3}{\text{♪♪♪}}$$

$$\text{♪} \text{ 等于 } \text{♪♪♪} \text{ 等于 } \overset{5}{\text{♪♪♪♪♪}} \text{ 等于 } \overset{7}{\text{♪♪♪♪♪♪♪}}$$

$$\text{♪} \text{ 等于 } \text{♪♪♪♪♪♪♪} \text{ 等于 } \overset{9}{\text{♪♪♪♪♪♪♪♪♪}}$$

因此,只要记住“二代三,三代二,五六七代四,九十和十一代八”,就好换算了。

由于该题规定只能用一个音符表示,并在括号中提示可以运用附点音符,因此,还要熟练地掌握各种长短音符时值(特别是附点音符的时值)。

本题的正确答案为:

$$\overset{3}{\text{♪♪♪}} = (\text{♪})$$

$$\text{♪♪♪♪} = (\text{♪..})$$

$$\overset{5}{\text{♪♪♪♪♪}} = (\text{♪})$$

$$\text{♪♪♪♪♪♪} = (\text{♪..})$$

$$\text{♪} = (\text{♩..})$$

第三课 谱号与律吕

本课重点

1. 熟悉谱号,主要是高音谱号与低音谱号
2. 熟悉谱表,主要是高音谱表、低音谱表与钢琴谱表
3. 对中国古代音乐理论的“六律”与“六吕”有初步的了解

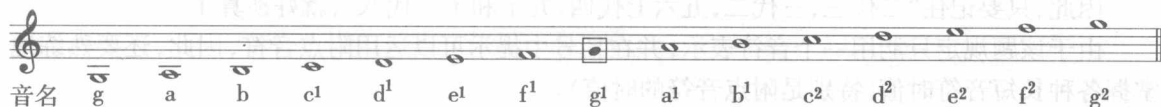
第一节 谱号与谱表

基本概念

谱号

谱号是指用以确定五线谱上某一线音高的记号。

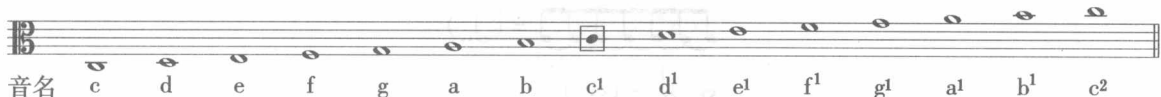
高音谱号,也叫 G 谱号,以第二线音符的音名为“g”。其他各线或间上音符的音名依此推算:

低音谱号,也叫 F 谱号,以第四线音符的音名为“f”,其他各线或间上音符的音名依此推算:

中音谱号,也叫 C 谱号,以第三线音符的音名为中央 C(即“c”),其他各线或间上音符的音名依此推算:

历史上曾有过多种不同的中音谱号:弧线相交在第一线(称女高音谱号)、相交在第二线(称次女中音谱号)、相交在第三线(称女中音谱号,现又称中音谱号)、相交在第四线(称男高音谱号,现又称次中音谱号)、相交在第五线(称男中音谱号)等。

下例是目前最常见的四种谱号,以及中央 C 在各谱号上的位置。

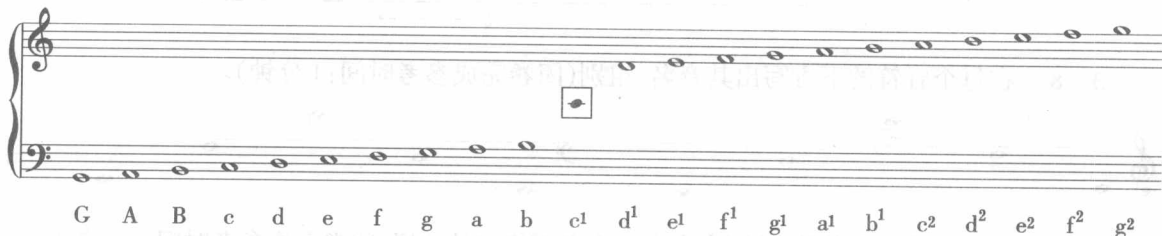
谱表

记有谱号的五线谱,称之为谱表,分单谱表与联合谱表两类。

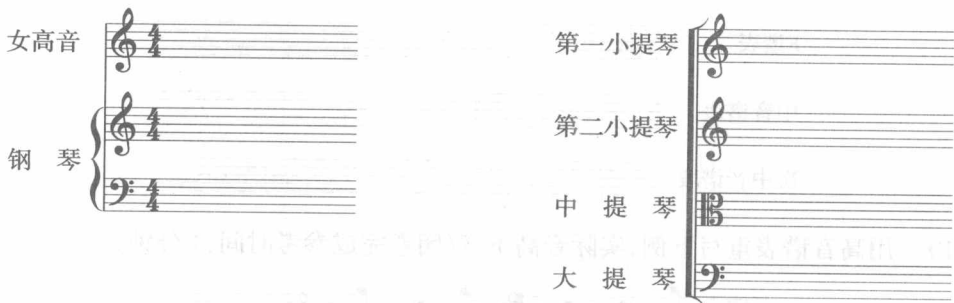
单谱表中记有 G 谱号的谱表,称 G 谱表或高音谱表;记有 F 谱号的谱表,称 F 谱表或低音谱表;记有 C 谱号的谱表,称 C 谱表。

联合谱表有花线大谱表、直线大谱表、三行联合谱表、四行联合谱表以及多于四行的联合谱表等。

由 G 谱表与 F 谱表用花括线连起来的谱表,称花线大谱表,又俗称钢琴谱表。其音高与音名对照如下:

三行联合谱表是将独唱(或独奏)声部的单谱表用直线与伴奏声部的花线大谱表连接起来。四行联合谱表多用于四部合唱、四重奏等。如:

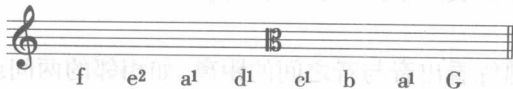
多于四行的联合谱表,其组合方式视具体情况而定,用于五重奏、小合奏等。可作为联合谱表的特殊形式。

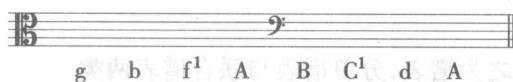
简答题

- 3-1 何谓谱号? 现在最常用的谱号有几种?
- 3-2 高音谱号与低音谱号分别又叫什么谱号?
- 3-3 何谓中音谱号? 现在最常用的是哪两种中音谱号?
- 3-4 何谓谱表? 何谓 G 谱表? 何谓 F 谱表? 何谓 C 谱表?
- 3-5 何谓花线大谱表?

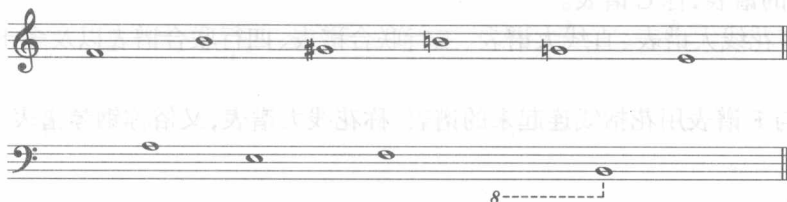
闭卷快速练习

- 3-6 将下列各音用全音符记在规定的谱表上(闭卷完成参考时间:2分钟)。

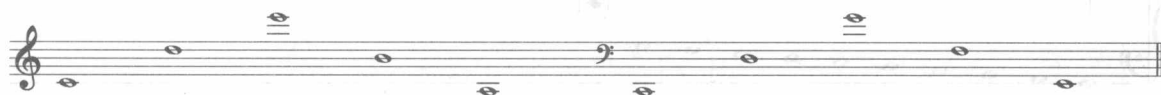

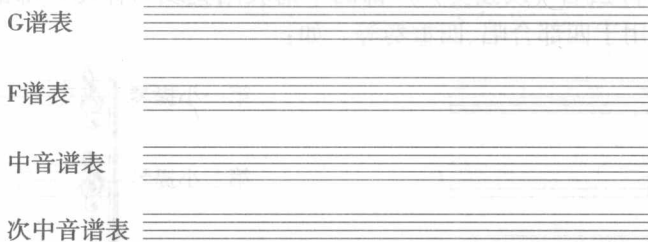
3-7 写出下列各音的音名(闭卷完成参考时间:1分钟)。

3-8 在每个音符的下方写出其音名、组别(闭卷完成参考时间:1分钟)。

3-9 按要求填写出谱号,并写出中央 C 在各谱表中的位置(闭卷完成参考时间:1分钟)。

3-10 用高音谱表重写下例,实际音高不变(闭卷完成参考时间:1分钟)。

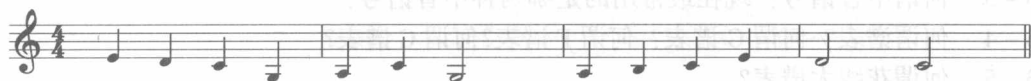

3-11 把下例各音改写在次中音谱表上(闭卷完成参考时间:1分钟)。

例题解答示范

3-A 把下列乐谱移记于低音谱表。

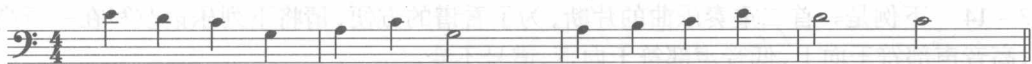
要在规定时间内正确答题,必须注意下列三点:

- (1) 要对高音谱表与低音谱表的音高位置非常熟悉。
- (2) 要能闭卷知道两种谱表的中央 C 音在何处,可记住中央 C 是在“高音谱表下加一,低音谱表上加一”。
- (3) 要能在五线谱上熟练看出音与音之间的距离。如相邻的两间或两线是三度。记住音与音

之间的相对关系,比记住某音在各种不同谱表上的绝对位置应该更容易也更为实用。

因此,题目的第一音(第一线)是在中央C音之上的E音,移至低音谱表时,应把E音写在低音谱表上的上加二线。

答案如下:

闭卷快速解答的前提是准确,此题容易错误的地方有下列三点:

其一,拍号不可忘记写。

其二,符干的写法:符头在第三线之上者,符干向下;反之,符头在第三线之下者,符干向上。

其三,最后的小节线是双重线,应与题目的最后小节线一致。

运用练习

3-12 下列片断摘自瓦格纳《纽伦堡名歌手》序曲的乐队总谱。乐谱中的两件乐器——中提琴(谱表前的标记为 Br.)和大管(谱表前的标记为 Fg.)用了两种不同的 C 谱表记谱。请将中提琴的旋律移至高音谱表记谱,将大管旋律移至低音谱表记谱。

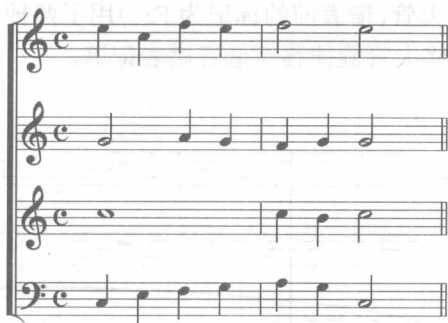
3-13 下列旋律是为大提琴而写,因此请用低音谱表重写一遍,实际音高不变。

3-14 下例是一首二重奏乐曲的片断,为了看谱的方便,请将下列乐谱改写在—行高音谱表上,高音声部符干向上,低音声部符干向下,谱号不变。

3-15 把下列混声合唱的乐谱重新记谱。

提示:此题的女高音部分、女中音部分及男低音部分都不必变换谱表,问题的重点是在男高音部分,题目里的男高音谱以高音谱表记谱,可见是高八度记谱。因此,男高音谱中在—高音谱表的第三间的音,其实是中央C音,应考虑用更为合适的谱表记谱。

3-16 将下例改成用钢琴谱表记谱。

提示:上面的两声部用高音谱号,下面的两声部用低音谱号。

第二节 律吕阴阳*

基本概念

中国古代音乐理论把十二律中排在单数位置上的六个律(即:黄钟、太簇、姑洗、蕤宾、夷则、无射)称作“阳律”或“六律”,把处在双数位置上的六个律(即大吕、夹钟、仲吕、林钟、南吕、应钟)叫作“阴吕”或“六吕”(也有把六吕叫作“六间”或“六同”的)。六阳律和六阴吕总称“律吕阴阳”或“阳律阴吕”,二者合在一起,构成完整的十二律。

现设黄钟相当于中央 C,六个阳声(即阳律)为从黄钟出发,向上每隔二律建律;而六个阴声(即阴吕)则与此相反,是从大吕出发,向下每隔二律建律。即阳声六字诀为“黄太姑,蕤夷无”(正向),阴声六字诀为“大应南,林仲夹”(反向)。

十二律分作阴阳两类,形成了中国古代乐理的独有特色,它作为中国古代音乐理论中的一大笔重要遗产,既是西方乐理中没有的东西,也是我们当前乐理教科书中很少提及、甚至遗忘了的东西。实际上它对于我们今天的乐理学习来说,具有很好的启发意义和借鉴作用。

如设黄钟相当于中央 C,将六律六吕和现代十二个半音对照起来,可得到以下结果:

十二律	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
六阳律	黄钟		太簇		姑洗		蕤宾		夷则		无射	
六阴吕		大吕		夹钟		仲吕		林钟		南吕		应钟

简答题

3-17 什么是“律吕阴阳”?请分别依序说出六个阳声和六个阴声。

闭卷快速练习

3-18 以黄钟音高相当于现代音名的 B 音,写出十二律名及其对应的现代音名(闭卷完成参考时间:2 分钟)。

3-19 以黄钟相当于现代音名中央 C,分别在五线谱上依序写出六个阳律和六个阴吕,并注明各自的律名(闭卷完成参考时间:2 分钟)。

例题解答示范

3-B 以姑洗相当于现代音名中央 C,在五线谱上写出全部阳律与阴吕,并注明各自的律名。

要能闭卷快速解答此题,必须对十二律名的顺序非常熟悉,还要知道阳律与阴吕间隔的关

系(作“阴阳交错”概括)。此题要分解为两个“子题”来解答。

子题之一是:设姑洗相当于现代音名中央C,在五线谱上写出十二个半音(可用临时记号)及其相对应的律名。

子题之二是:得知所求的十二半音与律名后,再将它们分成六个阳律与六个阴吕。本题的答案如下:

姑洗 仲吕 蕤宾 林钟 夷则 南吕 无射 应钟 黄钟 大吕 太簇 夹钟

阳律: 阴吕:

第四课 节拍与板眼

本课重点

1. 节奏与节拍的区别
2. 各节拍的强弱规律
3. 了解中国传统音乐中的“板”、“眼”概念

第一节 节奏与节拍

基本概念

节奏与节拍

长音和短音有规律地组织在一起,称之为节奏。

相同时值的强拍与弱拍有规律地循环出现,称之为节拍。

节拍中有重音的单位叫做强拍,非重音的单位叫做弱拍。

节奏与节拍总是交织在一起同时存在的。

概而言之,节奏仅仅指音的长短而言,节拍则主要是指音的强弱交替的规律。

拍子与拍号

用某种固定时值的音符表示节拍的单位,称之为“拍”。

将“拍”按一定的强弱关系组织起来,叫做“拍子”。

“拍”是组成小节的基本单位。“小节”则是计算乐句、乐段和整首乐曲的常用单位。划分小节的纵线,叫做“小节线”。表示拍子的记号叫做拍号。

各种拍子

(1) 单拍子:每小节只有一个强拍的拍子。单拍子分二拍子与三拍子两种(此外,还有一种一拍子,可看作是单拍子的特例)。二拍子每小节包含两拍(一强一弱,或一板一眼);三拍子每小节包含三拍(一强二弱,或一板二眼)。

二拍子以 $\frac{2}{4}$ 拍子为最常见。此外,尚有 $\frac{3}{4}$ 拍子和 $\frac{4}{4}$ 拍子。其强弱关系如下:

可以看出,二拍子只有强拍和弱拍。

三拍子以 $\frac{3}{4}$ 拍子和 $\frac{3}{8}$ 拍子为最常见。此外,尚有 $\frac{6}{8}$ 拍子。其强弱关系如下:

一拍子是一种特殊的拍子,其特点也是每小节只有一个强拍,但一拍子没有弱拍,因此只能看作是单拍子的特例:

(2) 复拍子:每小节由两个或两个以上同类型的单拍子组合而成。复拍子与单拍子不同之处在于增加了次强拍。在各种复拍子中,每小节有一个强拍和若干个次强拍。

四拍子是两个二拍子的组合,从而构成了“强、弱、次强、弱”的复拍子:

六拍子由两个三拍子相结合而成。在六拍子中,第一拍是强拍,第四拍是次强拍,其余各拍均为弱拍:

九拍子由三个三拍子相结合而成。在九拍子中,第一拍是强拍,第四拍和第七拍是次强拍,其余各拍均为弱拍:

此外,尚有十二拍子,原理相同,较少用,不再详述。

(3) 混合拍子:每小节由两个或两个以上不同类型的单拍子组合而成。它与复拍子的不同之处是,复拍子是相同类型的单拍子的合并,而混合拍子所组合的是不同类型的单拍子。

在混合拍子中,每小节也有一个强拍和若干个次强拍。比如常见的 $\frac{5}{4}$ 拍子,可由 $\frac{2}{4}$ 拍子与 $\frac{3}{4}$ 拍子组合而成(见下例 a);也可以与此相反,由 $\frac{3}{4}$ 拍子与 $\frac{2}{4}$ 拍子组合而成(见下例 b),注意两者的次强拍在不同的位置:

除五拍子外,还有七拍子与八拍子等不同的复拍子。在各种复拍子中,七拍子的组合较为多样。以 $\frac{7}{4}$ 拍子为例,其强弱关系有如下几种:

$$\frac{7}{4} = \frac{2}{4} + \frac{3}{4} + \frac{2}{4} \quad (\bullet \quad \circ \quad \text{half} \quad \circ \quad \circ \quad \text{half} \quad \circ)$$

$$\frac{7}{4} = \frac{2}{4} + \frac{2}{4} + \frac{3}{4} \quad (\bullet \quad \circ \quad \text{half} \quad \circ \quad \text{half} \quad \circ \quad \circ)$$

$$\frac{7}{4} = \frac{3}{4} + \frac{2}{4} + \frac{2}{4} \quad (\bullet \quad \circ \quad \circ \quad \text{half} \quad \circ \quad \text{half} \quad \circ)$$

混合拍子中的八拍子,不是两个相同类型四拍子的组合,也不是四个相同类型的二拍子的组合,而是由三个不同类型的单拍子组合而成。下例的强弱关系可看作是三拍子加二拍子加三拍子组合而成:

(4) 散拍子:散拍子是我国戏曲音乐及说唱音乐的一种特殊形式,又称散板。有些创作歌曲及器乐曲中也采用散拍子。这是一种不受节拍板眼限制且速度比较自由的节拍。用“散”字的左旁字头“ㄩ”作为散板拍号。

简答题

- 4-1 什么叫复拍子? 什么叫单拍子?
4-2 节奏和节拍的概念分别是什么?
4-3 写出下列拍号的强弱拍。

$\frac{3}{8}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{7}{4}$ $\frac{2}{2}$

闭卷快速练习

- 4-4 填写拍号,并用“>”记号标出第一小节的重音(闭卷完成参考时间:2分钟)。

- 4-5 根据指定拍号,填写适当休止符(闭卷完成参考时间:1分钟)。

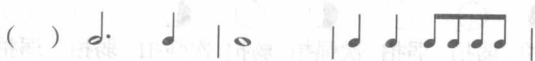
(1) $\frac{4}{4}$ ♪ () ♪ || (2) $\frac{3}{8}$ ♪ () ||

(3) $\frac{6}{16}$ ♪ ♪ () || (4) $\frac{2}{4}$ ♪ () ♪ ||

提示:这是考察规定拍号框架内休止符写法的试题。可分三步进行:

- (1) 先看拍号,了解每小节的拍数;
- (2) 已有几拍?算算还缺几拍;
- (3) 用等时值的休止符表示,且要符合拍子的特点。

4-6

4-7 给下列旋律划分小节,并写出拍号(闭卷完成参考时间:2分钟)。

4-8 给下列旋律划分小节,并写出拍号(闭卷完成参考时间:2分钟)。

4-9 给下列节奏片段划上小节线,并加上拍号(闭卷完成参考时间:1分钟)。

4-10 给下列旋律划分小节,并写出拍号(闭卷完成参考时间:2分钟)。

第五课 音值组合

本课重点

1. 掌握音值组合法,主要是单拍子与复拍子的音值组合法
2. 掌握节拍的正确划分,特别注意“弱起小节”的正确划分

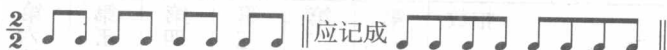
第一节 音值组合法

基本概念

将各种时值的音符,按照拍子的结构特点进行组合的记谱方法,称为音值组合法。通常分为以下四种情况:

单拍子的音值组合法

以一拍为基本单位,每个单位拍彼此分开。因此,在单拍子中,有几个单位拍就有几个音群,单位拍之间彼此明显分开。

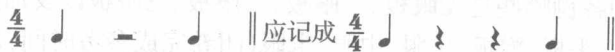
当单位拍时值小于四分音符时,在节奏不复杂的情况下,可将每一单位拍内的各符尾连接起来,但为了清晰起见,单位拍和单位拍之间,遵循符尾分开的原则。

在节奏划分比较繁琐的情况下,每个主要的音群可以分为两个或四个相等的附属音群,但每一单位拍内的符尾仍不分开。

复拍子的音值组合法

构成复拍子的单拍子应彼此明显分开,每个单拍子则根据单拍子的组合法进行组合。

$$\frac{5}{4}(\frac{2}{4}+\frac{3}{4}) \quad \text{应记成} \quad \frac{5}{4}(\frac{2}{4}+\frac{3}{4})$$

$$\frac{7}{8}(\frac{3}{8}+\frac{2}{8}+\frac{2}{8}) \quad \text{应记成} \quad \frac{7}{8}(\frac{3}{8}+\frac{2}{8}+\frac{2}{8})$$

当一个音符的时值相当于全小节的音符时值时，可不遵循单拍子明显分开的原则，而用一个音符记写。

混合拍子与变换拍子的音值组合法

组成混合拍子的单拍子，须彼此分开，其中单拍子根据单拍子的组合法进行组合。

其他如变换拍子，无论拍子如何变换，凡是单拍子仍旧按照单拍子音值组合法进行组合，且彼此明显分开。

声乐曲中的音值组合法

声乐曲由于歌词的关系，当一字一音时，音符符尾彼此分开，而不相互连接。

当一字数音时，按照音值组合法的一般规则进行组合，并用连线将配一个字的数个音符连接起来。

简答题

- 5-1 单拍子的音值组合法以什么为基本单位？用什么方法构成音群？
- 5-2 何谓主要音群与附属音群？两者在符尾的写法上有何不同？为什么？
- 5-3 当一个音符时值相当于全小节的时值时，应如何记写？
- 5-4 复拍子及混合拍子的音值组合法是怎样的？试举例说明之。
- 5-5 声乐曲中的音值组合法是怎样的？试举例说明之。

闭卷快速练习

5-6 按 $\frac{2}{4}$ 拍子，将下列各例不正确的音值组合改为正确的(闭卷完成参考时间：3分钟)。

- (1)
- (2)
- (3)

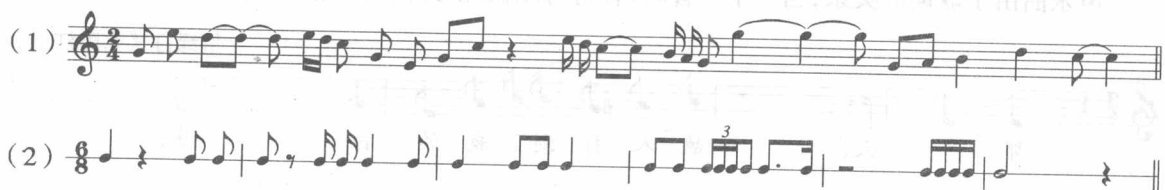
5-7 改正下列不正确的组合法(闭卷完成参考时间：1分钟)。

$$\frac{3}{4} \text{ 音符 } \frac{2}{4} \text{ 音符 } \parallel \frac{2}{4} \text{ 音符 } \frac{4}{4} \text{ 音符 } \parallel \frac{4}{4} \text{ 音符 } \parallel \frac{6}{8} \text{ 音符 } \parallel$$

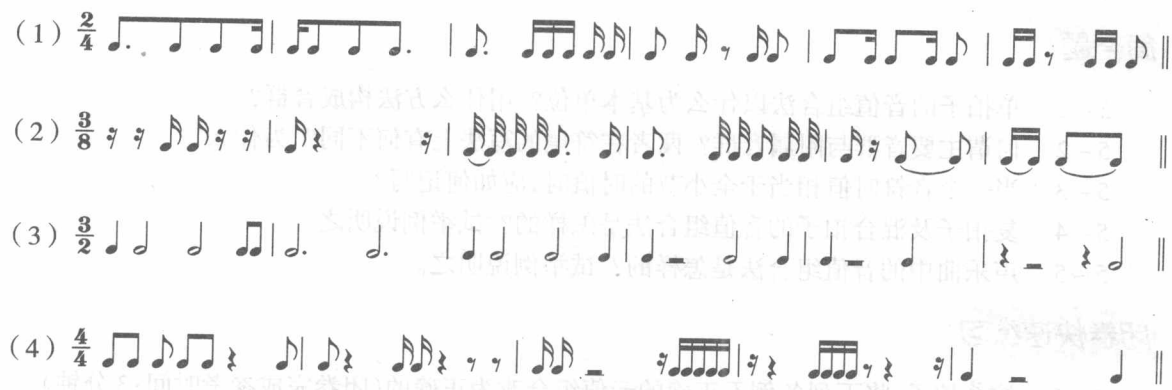
5-8 重写下例,按指定拍号划出小节线,并按音乐的旋律进行加以正确的节奏组合(闭卷完成参考时间:3分钟)。

5-9 根据拍号正确组合音值(没有小节线的需划小节线,闭卷完成参考时间:3分钟)。

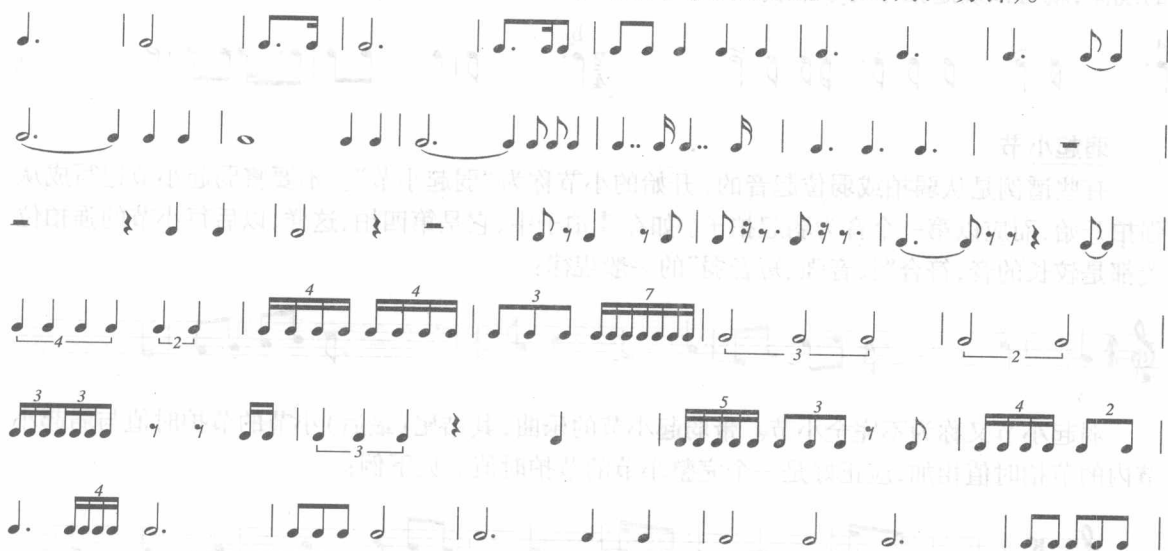
5-10 把下面不正确的组合改为正确的(闭卷完成参考时间:5分钟)。

5-11 将下例(1)分别按照 $\frac{2}{4}$ 拍和 $\frac{4}{4}$ 拍重新组合起来;将下例(2)分别按照 $\frac{3}{8}$ 拍和 $\frac{6}{8}$ 拍重新组合起来(闭卷完成参考时间:4分钟)。

5-12 按照正确的组合法写出下列各小节的拍号(闭卷完成参考时间:5分钟)。

运用练习

5-13 请根据谱例中每小节的节奏组合填写出正确的拍号。

许多 20 世纪音乐作品由于极其复杂的节拍节奏而需要在记谱中频繁地更换拍号。下例是斯特拉文斯基(Igor Stravinsky)的《士兵的故事》(《Histoire du Soldat》)中某个片断的节奏。短短的 6 小节中一共变换了 3 次拍号(下例为总谱的片断摘录,音响见光盘):

请将以上两例进行比较。

第二节 节拍的正确划分

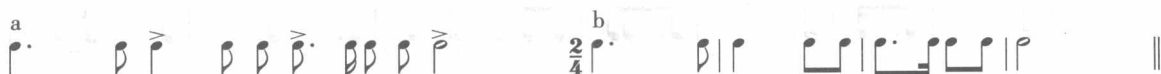
基本概念

长强短弱

在一般情况下,节拍中的强音多为时值较长的音,弱音多为时值较短的音。

根据“长音强、短音弱”的规律,可先找出节拍强音(下例 a);再根据小节线后第一拍为强拍

的规律,就可以确定拍号与小节线(下例 b):

弱起小节

有些谱例是从弱拍或弱位起音的,开始的小节称为“弱起小节”。不要将弱起小节记写成从强拍开始,而应以第一个音为弱起拍子。如在 $\frac{4}{4}$ 拍子中,它是第四拍,这样,以后每小节的强拍位置都是较长的音,符合“长音强、短音弱”的一般规律:

弱起小节又称为不完全小节。带弱起小节的乐曲,其结尾(最后)小节的节拍时值与弱起小节内的节拍时值相加,应正好是一个完整小节的节拍时值。见下例:

简答题

5-14 在一般情况下,节拍中的强音或弱音在时值上各有何特点?

5-15 何谓“弱起小节”或“不完全小节”? 它们在乐曲首尾两个小节中的时值应如何计算?

闭卷快速练习

5-16 按“长音强、短音弱”的一般规律找出强音,写出拍号并划分小节(闭卷完成参考时间:3分钟)。

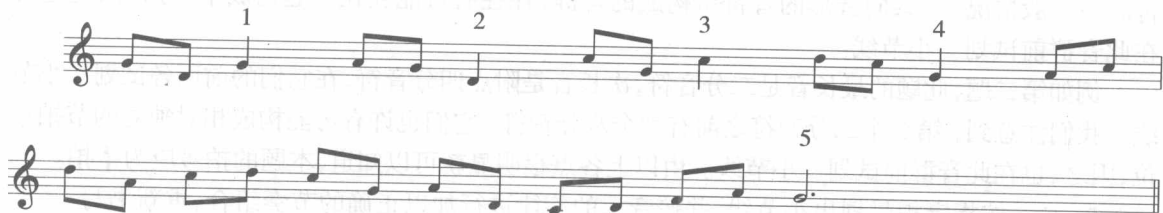
5-17 下例因不符合“长音强、短音弱”的一般规律,所以是错误的。请重新划分小节线(闭

卷完成参考时间:2分钟)。

例题解答示范

5-A 确定下列旋律的拍子,并划出小节线。

划分小节的要诀之一,就是先找出其旋律中的较长音,然后在此音之前先试划一个小节线。

此旋律除了最后一个音为附点二分音符外,其他都是四分音符与八分音符。显然,相对而言,四分音符要比八分音符的时值长。为了方便分析起见,此处将较长音都用阿拉伯数字标记出来,只要在这些较长音前试划出小节线,就不难发现本题之拍号为 $\frac{2}{4}$ 拍子,而且还是弱起小节。答案如下:

5-B 为下列旋律划分小节,并写出拍号。

在划分小节之前,除了先找出最长音外,有时还可再找次长音,然后在这些长音和次长音前试划一个小节线,我们可将其归纳为如下口诀:先找长音次长音,前面试划小节线。

注意此处提出了“次长音”的概念。也就是说,仅仅找一个“最长音”往往是不够的,有时还要找出比“最长音”稍短的“次长音”,甚至还要再找出比“次长音”稍短的“第二次长音”。当然,这里的最长音与次长音都是相对的概念,只不过是与该旋律中的其他音相比较而已。

例如第一题中的“最长音”是附点二分音符,“次长音”是二分音符,“第二次长音”是附点四

分音符。我们将这三音之前都各试划一小节线,则第1小节有四拍,第2小节有四拍,第3小节有六拍之多,第4小节只有二拍,这就要作一点“微调”:首先将第4小节二拍的可能性去掉,因为此旋律如果是二拍子,则第3小节里的附点二分音符就应记为二分音符。综合以上各点,就不难发现本题之拍号为 $\frac{4}{4}$ 拍子。

除了上面说的“先找长音、次长音”之外,现在补充另一个要诀,这就是找出共同音形的音符。在一般情况下,共同音形的音符所构成的音群,往往有可能连在一起构成单位拍,因此也可在此音群前试划一小节线。

例如第二题,此题的最长音是二分音符,次长音是附点四分音符,在它们的前面各试划一小节线。我们注意到,第二个二分音符之前有六个八分音符,它们也许有可能构成相对独立的节拍单位,因之,也在此音群前试划一小节线。由以上各点很明显就可以知道,本题的拍号应为 $\frac{3}{4}$ 拍。

5-C 按指定拍号划出小节线,并按音乐的旋律进行加以正确的节奏组合,重新书写。

这道题是考核对时值组合的掌握程度,特别是弱起小节三拍子的书写规范。首先要有“长音强、短音弱”的基本概念,将这段旋律中相对较长的音作出记号(此例是将一拍半或二拍的音加注强音记号),并在有关的强音前试加小节线,以表明此强音应处于第一拍:

此外,还须注意几个问题:

- (1) 有连音线的相等时值的音符必须合并;
- (2) 每小节的拍数必须符合指定拍号;
- (3) 符尾的相连,应体现出拍子基本单位的特点;
- (4) 由于第1小节是弱起小节,弱起的第三拍与该旋律的最后一小节应合成三拍。

答案如下:

解答这种题型应十分细心,若中间漏掉了某个音符,就会带来组合上的麻烦。如果发现最后一小节与前面的弱起小节加起来不够一小节的时值时,一定是解答有误,须从头复查。

需要特别提醒读者的是,此题很容易忽略弱起小节,而将弱起小节(第四拍)作为第一拍(强拍)来记写。这样,虽然各小节都符合四拍的规范,但全曲的强弱关系完全错了。

第六课 音程的基本概念

本课重点

1. 掌握音程的度数与性质
2. 掌握音程的扩大与缩小的变化
3. 熟悉音程的协和程度

第一节 音程的度数与性质

基本概念

音程

两乐音间的音高距离,叫做音程。

音程中的两个音,高的音叫“上方音”或称“冠音”,低的音叫“下方音”或称“根音”(为了避免与现代乐理的某些新概念相混淆,也有人称其为“底音”)。

两个音先后鸣响,叫做旋律音程;两个音同时鸣响,叫做和声音程。旋律音程强调横向关系,和声音程强调纵向关系。

音程的名称,是由音程的“级数”和“音数”所决定的。

每一个音名或唱名均称为一个音级。音级的数目称为级数,是计算音程度数的依据。五线谱中,每一条线和每一个间都代表一个音级,由此可知该音程的级数。两音在同一线或同一间就是一度;两音在相邻的线与间就是二度,余类推。

除级数外,音数是确定音程名称的另一依据,其作用是对音程性质的鉴别。

音程的音数是指两音之间包含的全音的数量。全音的音数用整数“1”表示,半音的音数用“ $\frac{1}{2}$ ”表示。

音程的性质分别以大、小、纯、增、减等表示。

纯一度:级数为 1,音数为 0

小二度:级数为 2,音数为 $\frac{1}{2}$

大二度:级数为 2,音数为 1

小三度:级数为 3,音数为 $1\frac{1}{2}$

大三度:级数为 3,音数为 2

纯四度:级数为 4,音数为 $2\frac{1}{2}$

增四度:级数为 4,音数为 3

减五度:级数为 5,音数为 3

纯五度:级数为 5,音数为 $3\frac{1}{2}$

小六度:级数为 6,音数为 4

大六度:级数为 6,音数为 $4\frac{1}{2}$

小七度:级数为 7,音数为 5

大七度:级数为 7,音数为 $5\frac{1}{2}$

纯八度:级数为 8,音数为 6

纯音程、大音程、小音程、增四度、减五度,都是自然音程。

音程的扩大、缩小与协和程度

要将一个音程扩大,可升高音程中的冠音或降低音程中的根音;如需缩小音程,则可降低冠音或升高根音。

在级数不变的情况下,其音数增加或减少对该音程性质的改变如下:

倍减音程 + 半音 = 减音程; 减音程 + 半音 = 小音程; 小音程 + 半音 = 大音程; 大音程 + 半音 = 倍增音程; 增音程 + 半音 = 倍增音程;

反之,倍增音程 - 半音 = 增音程; 增音程 - 半音 = 大音程; 大音程 - 半音 = 小音程; 小音程 - 半音 = 减音程; 减音程 - 半音 = 倍减音程。

一度、四度与八度,没有大、小音程之分,只有纯一度、纯四度、纯五度与纯八度。其音数增加或减少的方法是:纯音程 + 半音 = 增音程; 纯音程 - 半音 = 减音程。唯有减一度这个音程是不存在的。

因而,一、四、五、八度有纯、增、减、倍增、倍减之命名;二、三、六、七度有大、小、增、减、倍增、倍减之命名。

自然音程与变化音程

除增四度与减五度之外的一切增、减、倍增、倍减音程,都叫做变化音程。其他音程均为自然音程。

协和音程与不协和音程

协和音程包括完全协和与不完全协和两种。属于完全协和的音程有纯一度、纯八度、纯四度、纯五度;属于不完全协和的音程有小三度、大三度、小六度、大六度。

不协和音程有小二度、大二度、小七度、大七度,以及所有的增音程、倍增音程和所有的减音程、倍减音程。

简答题

- 6-1 什么是音程? 什么是音程的根音? 什么是音程的冠音?
- 6-2 什么是旋律音程? 什么是和声音程?
- 6-3 什么是音程的级数? 怎样计算?
- 6-4 什么是音程的音数? 怎样计算?
- 6-5 什么是音程的扩大和缩小? 其变化规律是什么?
- 6-6 什么是自然音程? 什么是变化音程?
- 6-7 三全音是自然音程还是变化音程?
- 6-8 是否有减一度音程? 为什么?
- 6-9 什么是协和音程? 什么是不协和音程?

闭卷快速练习

6-10 在下列各音上向上构成指定音程,说明它们是自然音程还是变化音程以及它们的协和程度(闭卷完成参考时间:1分钟)。

6-11 在所给音的下方添加一个全音符,使之各构成大三度音程(闭卷完成参考时间:1分钟)。

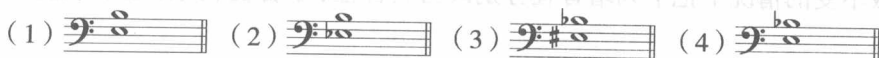

6-12 写出下列音程的性质(协和、不完全协和和不协和,闭卷完成参考时间:1分钟)。

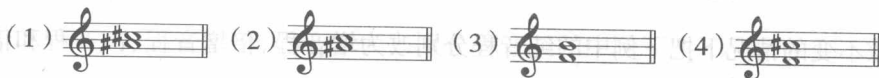
大三度() 小七度() 纯四度()

增六度() 减五度() 小六度()

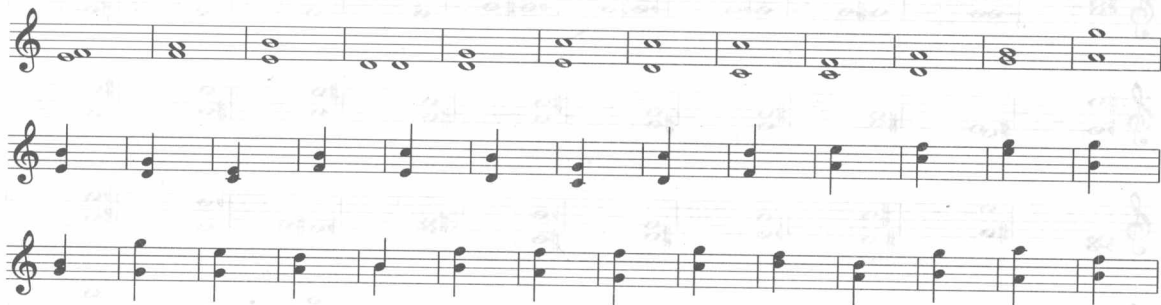
6-13 下列哪个音程是减五度音程(闭卷完成参考时间:0.5分钟)?

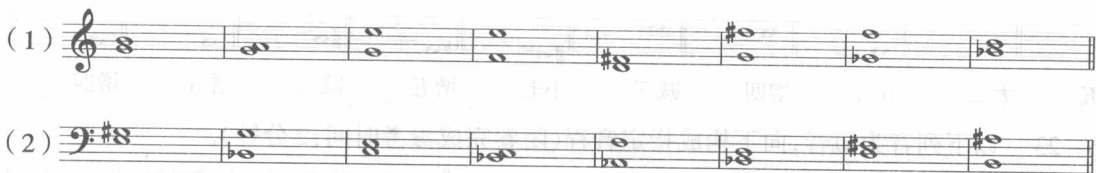
6-14 下列哪个音程为协和音程(闭卷完成参考时间:1分钟)?

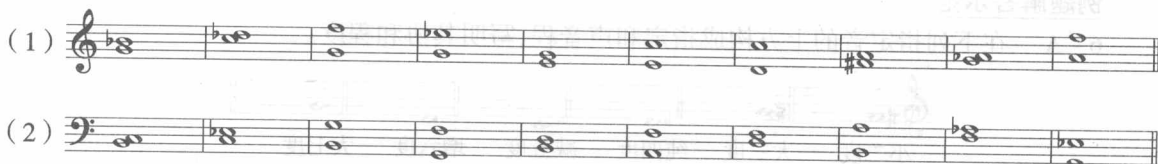
6-15 按照音符在五线谱上的位置,写出音程的级数(闭卷完成参考时间:3分钟)。

6-16 在音级不变的情况下,将下列大音程分别改为小音程、减音程和增音程,并写出音程的名称(闭卷完成参考时间:5分钟)。

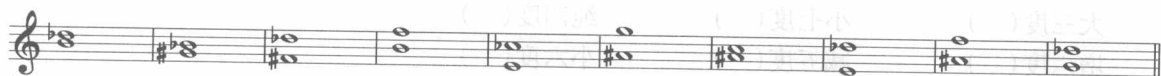
6-17 在级数不变的情况下将下列小音程分别改为大音程、增音程和减音程,并写出音程的名称(闭卷完成参考时间:5分钟)。

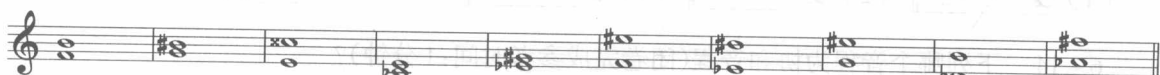
6-18 在级数不变的情况下把下列小音程分别改为增音程、减音程、大音程,只可改动冠音(闭卷完成参考时间:3分钟)。

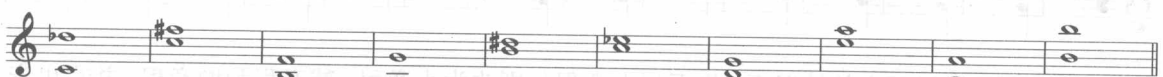
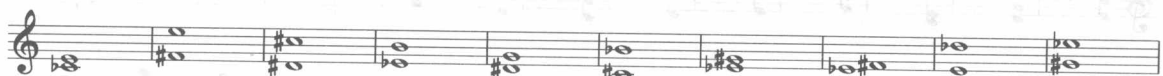
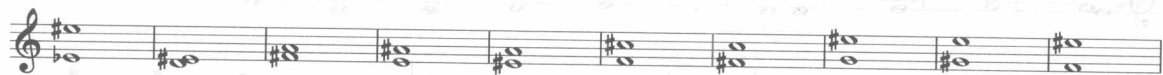
6-19 在级数不变的情况下把下列减音程分别改为小音程、大音程和增音程(闭卷完成参考时间:3分钟)。

6-20 在级数不变的情况下把下列增音程分别改为大音程、小音程、减音程(闭卷完成参考时间:3分钟)。

6-21 在级数不变的情况下把下列中的纯音程分别改为增音程、倍增音程、减音程和倍减音程(闭卷完成参考时间:3分钟)。

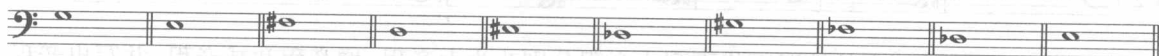

6-22 以下列音为根音向上构成指定音程(闭卷完成参考时间:2分钟)。

纯五 大二 小二 增四 减三 小七 增五 减三 增五 增四

6-23 以下列音为冠音,向下构成指定音程(闭卷完成参考时间:2分钟)。

大三 小三 小六 大七 大三 纯四 增六 小二 减三 减五

例题解答示范

6-A 在下列指定音的上方构成指定和声音程,写明其协和程度。

小二度 大三度 纯四度 减五度 增六度 大七度

这是一种“二合一”的常见题型,包含了两个问题,其一是在指定音上按要求构成音程,其二是辨别各音程的协和程度。

关于以指定音构成音程,可以向上构成,也可以向下构成。本题是向上构成,如果做成向下构成,就完全错了。

如以第(1)小题为例,具体步骤是:

(1) 看清谱表,根据要求先确定级数。此小题中要构成二度音程,要在指定音的上方找高一个音级的邻音,比“F”音高一音级是“G”音。

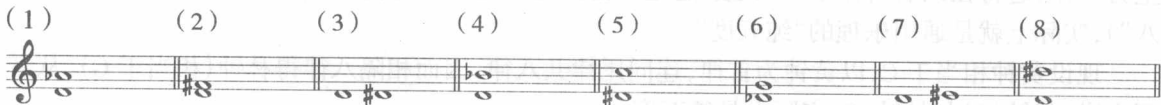
(2) 再检查大、小、纯、增、减性质。原“F—G”为大二度,根音升高半音后,正巧成为小二度,就符合了音程构成的要求。

回答“协和程度”较为方便。只要看清音程性质,就能“对号入座”。

答案如下:

6-B 写出下列各音程的完全名称。

此题包含有 8 个小题,且每小题都有临时升降音。方法是先去掉有关的临时升降记号,将其变为“白键音程”,然后再根据临时升降音所造成的扩大或缩小音程的情况,确定其是什么性质的音程。

第(1)题中,如把 $\flat A$ 音改为 A 音,则其“白键音程”应为纯五度。但此时冠音“A”降低半音,所以其音程为减五度。

第(2)题,“白键音程”从“D”到“F”是小三度,但此时将冠音“F”升高了半音,所以其音程变为大三度。

第(3)题,如果“D”不升高半音,则“白键音程”应为完全一度,但本题中 D 升高了半音,所以该音程变为增一度。

第(4)题,如将“ $\flat B$ ”改为“B”,其“白键音程”为大六度,但此题的冠音“B”降了半音,所以音程由大六度变成小六度。

第(5)题,如果“D”音不升高半音,则“D”到“C”因为经过两个半音,“白键音程”是小七度,但此时根音“D”升高了半音,所以音程变为减七度。

第(6)题,如果把“ $\flat D$ ”视为“D”,其“白键音程”为纯四度,但此题把根音“D”降了半音,所以音程由纯四度变为增四度。

第(7)题,“白键音程”从“D”到“E”是大二度,但在此题中,把冠音“E”升高了半音,故其音程由大二度变为增二度。

第(8)题,“白键音程”从“D”到高八度“D”是纯八度。但此时却把冠音“D”升高半音,所以其音程变为增八度。

运用练习

6-24 奥尔加农(Organum)是西方早期复调音乐中的重要体裁之一。常见的一种类型是一个声部为素歌旋律,称为主声部,另一个声部在其下方四度或五度叠加,称为奥尔加农声部。请将下列素歌旋律作为主声部,在钢琴上弹奏,同时唱出此旋律下方纯四度的奥尔加农声部。

第二节 相隔八律与纯五度*

基本概念

相隔八律

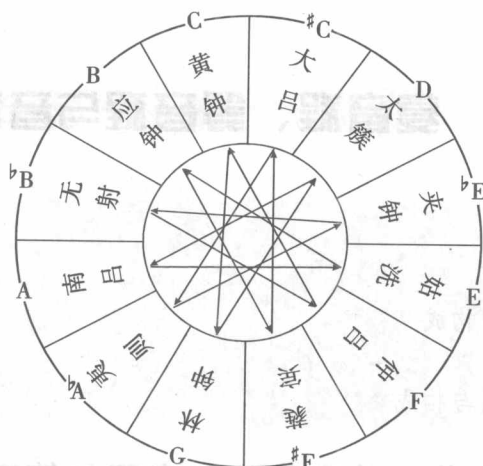
在中国传统乐学中,相隔八律是一个很重要的概念。所谓“隔八相生”就是指“相隔八律”产生另一律,这将在以后讲律学时另述。这里必需知道的是,中国传统乐学的相隔八律(又简称“隔八”),实际上就是通用乐理的“纯五度”。

现设黄钟相当于C,以黄钟为首律,连同尾律共八律,因而相隔八律得林钟(相当于G),从音程来讲,黄钟(C)与林钟(G)实际上是纯五度:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
黄	大	太	夹	姑	仲	蕤	林	夷	南	无	应
钟	吕	簇	钟	洗	吕	宾	钟	则	吕	射	钟
C	$\sharp C$	D	$\sharp D$	E	F	$\sharp F$	G	$\sharp G$	A	$\sharp A$	B

作为乐理的基本功训练,纯五度关系是要很熟的。从唱名来说,要能很快说出“do—sol、re—la、mi—si、fa—do、sol—re、la—mi、si— $\sharp fa$ ”等纯五度关系;或者,从音名来说,也要能很快说出“C—G、D—A、E—B、F—C、G—D、A—E、B— $\sharp F$ ”等纯五度关系。同理,从中国传统律名来讲,还要知道“黄钟—林钟、太簇—南吕、姑洗—应钟、仲吕—黄钟、林钟—太簇、南吕—姑洗、应钟—蕤宾”等相隔八律的律名。

也可按十二律的顺序推算:以黄钟(C)为首律,相隔八律得林钟(G);以大吕($\sharp C/\flat D$)为首律,相隔八律得夷则($\sharp G/\flat A$);以太簇(D)为首律,相隔八律得南吕(A);以夹钟($\sharp D/\flat E$)为首律,相隔八律得无射($\sharp A/\flat B$);以姑洗(E)为首律,相隔八律得应钟(B);以仲吕(F)为首律,相隔八律得黄钟(C);以林钟(G)为首律,相隔八律得太簇(D);以夷则($\sharp G/\flat A$)为首律,相隔八律得夹钟($\sharp D/\flat E$);以南吕(A)为首律,相隔八律得姑洗(E);以无射($\sharp A/\flat B$)为首律,相隔八律得仲吕($\sharp E/F$);以应钟(B)为首律,相隔八律得蕤宾($\sharp F$)。作为初学者,对以上这些,只要能懂得其中的道理并能推算就可以了。如下图所示:

简答题

6-25 以大吕($\sharp C/\flat D$)为首律,相隔八律得什么律,其音名是什么?

6-26 以黄钟(C)为首律,相隔八律后再相隔八律得什么律,其音名是什么?

第七课 复音程、等音程与音程转位

本课重点

1. 掌握复音程的识别与构成
2. 掌握等音程的转换
3. 掌握转位音程的识别与构成

第一节 单音程、复音程与等音程

基本概念

单音程与复音程

构成音程的两音不超过八度者,称为单音程;超过八度,则为复音程。复音程的性质也分大、小、增、减等。如下例:

单音程: 复音程(八度以上):

纯八度 小九度 小十度 纯十一度 减十二度 小十三度 小十四度 纯十五度

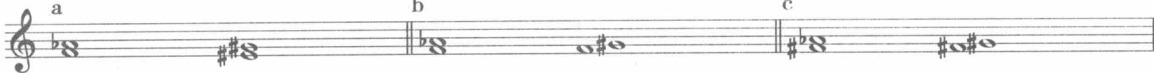
等音程

两个音程的音响相同,就称为等音程。等音程既有性质相同的,也有性质不同的,无论属哪种情况,其本质特点是音数相等。

性质相同的等音程:构成这类等音程要将两个音同方向作等音变换(下例 a)。

性质不同的等音程:构成这类音程只需将其中一个音作等音变换(下例 b)。

反之,变化音程也可以通过等音变换成自然音程(下例 c):

a b c

小三度 = 小三度 小三度 = 增二度 减三度 = 大二度

等音程的规律:

可能与小音程构成等音程的是增音程;

可能与大音程构成等音程的是减音程;

可能与纯音程构成等音程的是增音程或减音程。

简答题

7-1 怎样区分单音程和复音程?

7-2 怎样把单音程变为复音程?

7-3 十五度以内的复音程如何标记?

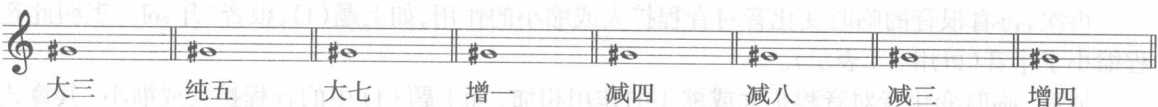
7-4 什么叫等音程?等音程有几种?

闭卷快速练习

7-5 将以下音程变为复音程,说出单音程与复音程的各自名称(闭卷完成参考时间:2分钟)。

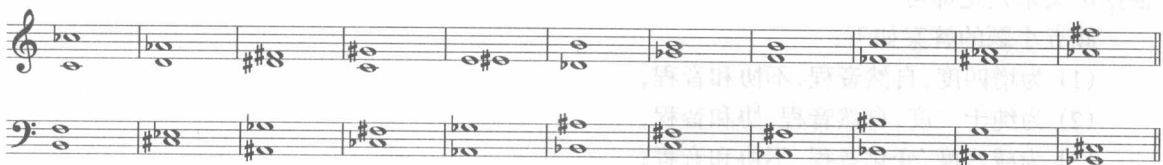
7-6 以下列音为根音构成指定的音程(闭卷完成参考时间:3分钟)。

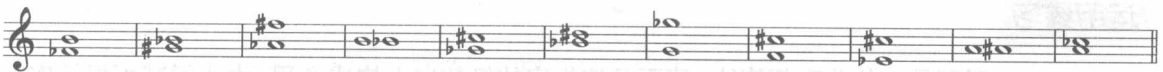
7-7 增六度与下列哪个音程互为等音程(闭卷完成参考时间:1分钟)。

(1) 小七度 (2) 大七度 (3) 减七度 (4) 倍增七度

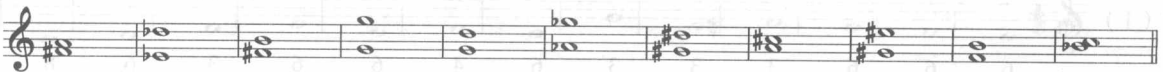
7-8 写出下列音程的等音程,对原位音程及等音程均做出标记(闭卷完成参考时间:8分钟)。

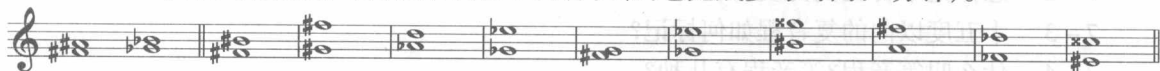
7-9 用自然音程代替下列变化音程,并写出自然音程的标记(方法是用其中一个音作等音变化,闭卷完成参考时间:3分钟)。

7-10 用变化音程代替下列自然音程,并写出标记(闭卷完成参考时间:3分钟)。

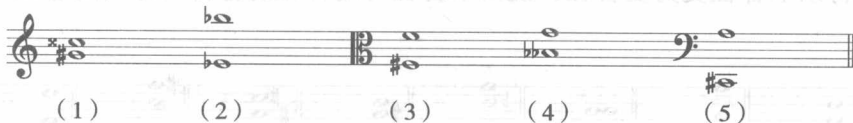
7-11 用同样度数的等音程来代替下列音程(闭卷完成参考时间:4分钟)。

例: 大3 大3

例题解答示范

7-A 写出下列音程的名称,注明是自然音程或变化音程,是协和音程或不协和音程。

这是一道“三合一”的题型,每题要回答三方面的内容。解答此题,首先必须要掌握音程识别,这是最关键的。如果音程识别错误,后两个内容也会跟着出错。

音程识别可分步进行:在识别与构成带有变化音的音程时,不论它是什么调的音程,也不论它是否有临时变化音,均可按下面的步骤进行:

首先,可将其看作是C大调的没有变化音的“白键音程”,以上题(1)为例,其音程如无临时升降号,是“sol—do”,这是纯四度。

其次,看冠音的临时变化音对音程扩大或缩小的作用,如以上题(1)为例,冠音“重升 do”,表明此音程扩大了两个半音(可用+2表示)。

再次,再看根音的临时变化音对音程扩大或缩小的作用,如上题(1),根音“升 sol”,表明此音程缩小了半音(可用-1表示)。

最后,临时变化音对音程扩大或缩小的作用相加,如上题(1)中的音程扩大或缩小,其算式为“+2”+“-1”=+1,即实际上比上述的“白键音程”纯四度扩大了半音,为增四度。

这五小题中有两个超过八度的复音程,具体计算办法是只要将根音移高八度,然后算出单音程的度数和音数,确定了这个单音程后再加七度,就是所求结果。

其他各小题的解题方法同,不另详述。至于自然、变化音程,协和、不协和音程的识别,只要根据定义来判定即可。

此五小题的答案如下:

- (1) 为增四度,自然音程,不协和音程;
- (2) 为纯十二度,自然音程,协和音程;
- (3) 为减八度,变化音程,不协和音程;
- (4) 为增六度,变化音程,不协和音程;
- (5) 为小十三度;自然音程,协和音程。

运用练习

7-12 下面是4条单声部旋律,请逐条按指定的级数向上构成音程,大小增减可根据实际音响效果自由选择,使之成为高声部。然后可进行二声部旋律视唱。

第二节 音程的转位

基本概念

音程的转位

将原位音程的根音移高八度,或冠音移低八度,或同时作八度移动,从而使根音与冠音上下互换位置,叫做音程的转位。

音程转位可采取:(1)冠音不动,移动根音;(2)根音不动,移动冠音;(3)冠音与根音同时移动三种方式。

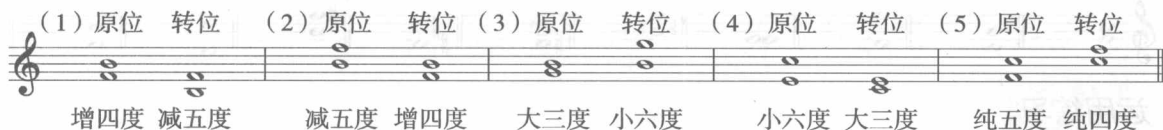
一度转位为八度,二度转位为七度,三度转位为六度,四度转位为五度;以及五度转位为四度,六度转位为三度,七度转位为二度,八度转位为一度。

计算转位音程的公式为:“9 - 原位音程 = 转位音程”。

增音程转位后为减音程(下例 1),或反之(下例 2);

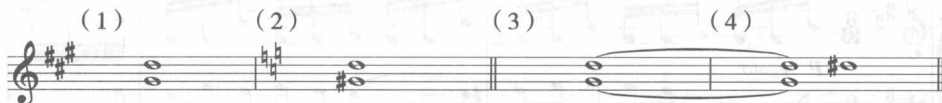
大音程转位后为小音程(下例 3),或反之(下例 4);

纯音程转位后仍为纯音程(下例 5):

构成与识别音程的方法复习

在识别与构成带有变化音的音程时,不论它是什么调的音程(下例 1),也不论它是否有临时变化音(下例 2),都可首先将其看作是 C 大调的没有变化音的“白键音程”(下例 3),然后再看调号或临时变化音对音程扩大或缩小的作用,从而确定它到底是什么性质的音程(下例 4)。

有调号的音程 或: 有临时变化音的音程 先看作 C 调的纯五度 扩大半音即增五度

简答题

7-13 什么是音程转位?音程转位后在度数变化上有何规律?

7-14 构成与识别音程有哪些方法?

闭卷快速练习

7-15 以所给音为根音,写出下列音程和它们的转位音程(闭卷完成参考时间:2分钟)。

大三度 纯五度 小七度 增四度 减五度 小六度

大二度 减四度 小九度 增二度 减七度 增六度

7-16 将下列音程转位,并标出原有音程和转位后的音程的名称(闭卷完成参考时间:4分钟)。

(1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8) (9) (10)

7-17 以C为根音,以7个基本音级(白键音)为冠音,在低音谱表上构成音程,并将其转位,写出各转位音程的名称(闭卷完成参考时间:2分钟)。

7-18 以C为冠音,以7个基本音级(白键音)为根音,在低音谱表上构成音程,并将其转位,写出各转位音程的名称(闭卷完成参考时间:2分钟)。

7-19 将下列音程转位,对原位音程及转位音程做出标记,并指出是协和或不协和音程(闭卷完成参考时间:3分钟)。

运用练习

7-20 下例片断摘自巴赫的《创意曲》(音响见光盘)。请先将此钢琴谱例中右手和左手构成的每个和声音程的名称写出来。然后将原例中高音谱表上的旋律移低八度记谱在低音谱表(左手)上,原低音谱表的旋律移高八度记谱在低音谱表(右手)上。再标记出新谱例中每个和声音程的名称,并与原谱例的音程逐一对照比较。

Allegro non troppo

p legato

ten. poco espress.

non legato

第八课 自然大调

本课重点

1. 掌握自然大调的音阶结构及其调号
2. 掌握自然大调的识别与构成

第一节 自然大调及其音阶结构

基本概念

调与调性

若干高低不同的乐音,围绕某一有稳定感的中心音,按一定的音程关系组织在一起,成为一个有机的体系,称为调式。

将调式的中心音(即调式主音)作为起点和终点与其他各音一起,按音高的顺序依次排列,称之为调式音阶。

调式主音的音高位置也称“调高”,调式又常简称为“调”。调式和调高的结合,通常叫做“调性”。

自然大调的结构

不使用临时记号的音级,为“自然音级”,由自然音级所组成的大调,叫做“自然大调”,也称“自然大调式”。

取任何一音为主音,然后按“全音、全音、半音、全音、全音、全音、半音”的顺序排列而得的调式音阶,即为自然大调(亦称大音阶)。它的半音位置在调式音阶的第3音与第4音之间以及第7音与第8音之间:

从上例中能看到,自然大调的音阶可分为两个四音列,每个四音列中音与音的关系依次均为“全音—全音—半音”。这个两个四音列中相隔一个全音。

自然大调的音级标记和名称

自然大调各音级一般用罗马数字标记,每一音级均有各自的名称:

大调式的第Ⅰ级、第Ⅲ级与第Ⅴ级是稳定音级,其余音级均为不稳定音级。在大调中,三个稳定音级构成大三和弦,它是确定大调的主要标志。

大调式的第Ⅰ级称主音,第Ⅴ级称属音,第Ⅳ级称下属音。主音、属音与下属音是调式的支柱,三者均为调式骨干音,也称正音,其余各音均称副音。

自然大调的色彩音程

第Ⅲ级称中音,它是主音的上方三度音;第Ⅵ级称下中音,它是主音的下方三度音;第Ⅶ级称导音,它是主音的下方小二度音,并具有导向主音的强烈倾向。在自然大调中,Ⅲ级、Ⅵ级和Ⅶ级这三个音与主音分别构成大三度、大六度和大七度等不同的色彩音程,从而使自然大调获得相对明朗的纯大调色彩:

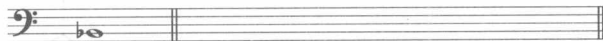

简答题

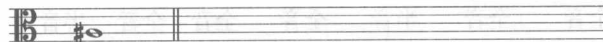
- 8-1 什么是调式? 什么是调式音阶?
- 8-2 怎样的调式叫自然大调式? 自然大调式由几个音组成?
- 8-3 自然大调式的音阶结构有何规律?
- 8-4 大调音阶如何分为结构完全相等的两个四音列? 所分的两个四音列的结构有何规律?
- 8-5 什么叫稳定音级? 什么叫不稳定音级?
- 8-6 什么是正音级? 什么是副音级?
- 8-7 什么是自然大调色彩音程?

闭卷快速练习

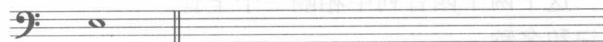
- 8-8 以下列指定音为主音,写出自然大调音阶(闭卷完成参考时间:0.5分钟)。

- 8-9 以下列指定音为中音,试写出此自然大调音阶(闭卷完成参考时间:0.5分钟)。

- 8-10 以下列指定音为下属音,试写出此自然大调音阶(闭卷完成参考时间:0.5分钟)。

- 8-11 分别以 a^1 、 e^1 、 f^1 、 d^1 为主音,在高音谱表上写出它们的自然大调音阶(调号以临时记号形式写出),并标出音名、级数以及全音、半音关系(闭卷完成参考时间:5分钟)。

- 8-12 写出下列各调式音的音级标记和名称(闭卷完成参考时间:3分钟)。

8-13 大三度音程“A— $\sharp C$ ”存在于哪些自然大调中?在五线谱中写出此音程,标明此音程的根音在这些大调中各是第几音级(闭卷完成参考时间:2分钟)。

8-14 小三度音程“A—C”存在于哪些自然大调中?在五线谱中写出此音程,标明此音程的根音在这些大调中各是第几音级(闭卷完成参考时间:2分钟)。

8-15 增四度音程“C— $\sharp F$ ”存在于什么自然大调中?在五线谱中写出此音程,标明此音程的根音在此大调中是第几音级(闭卷完成参考时间:2分钟)。

8-16 减五度音程“E— $\flat B$ ”存在于什么自然大调中?在五线谱中写出此音程,标明此音程的根音在此大调中是第几音级(闭卷完成参考时间:2分钟)。

8-17 以小字一组“ $\sharp g$ ”为下中音,在低音谱表上写出此自然大调音阶(闭卷完成参考时间:2分钟)。

例题解答示范

8-A 以下列指定音为导音,试写出此大调音阶。

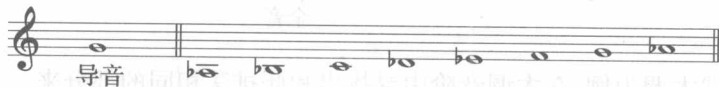

解答此题,首先必须求出此大调音阶的主音是什么音,因为只有求出主音,才能知道这是什么调的自然大调音阶。

此题是指定“G”音为导音。我们知道主音是导音的上方小二度音,那么,此题的主音就应是“ $\flat A$ ”,也就是说,要求你写出 $\flat A$ 自然大调的音阶。

此题型容易出错之处是,由于一般的试题多是指定某音为主音,因此很容易误将此题写成G大调的音阶。实际上,所给的音既可以是主音,也可以是导音、中音或其他音,故审题一定要仔细。

本题的答案如下:

8-B 大三度音程“D— $\sharp F$ ”存在于哪些自然大调中?在五线谱中记写出此音程,标明此音程的根音在这些大调中各是第几音级。

此题求所指定的某音程存在于哪些大小调,这是乐理测验中常见的试题。不过,此处的“大小调”一般仅指自然大调与和声小调(如果是旋律的或和声的大小调,会在题目中特别注明)。关于和声小调,将在下章中另讲,此处只讲有关自然大调的题型。

解答此题,首先必须透彻了解在自然大调中有几个大三度音程,其根音分别在该大调中是第几级音。现以C大调为例:

从上例可知,在自然大调中,共有3个大三度音程,此音程的根音分别是某大调的第Ⅰ级音、第Ⅳ级音和第Ⅴ级音(见上例实线长方框所标注者)。知道此规律后,第一步就要将该题分解为以下的小题:

“当大三度音程‘D—F’的根音是音阶第Ⅰ级音、第Ⅳ级音和第Ⅴ级音时,它们各是什么调?”

稍加计算就会知道,大三度音程“D—F”的根音在D大调是第Ⅰ级音,在A大调是第Ⅳ级音,在G大调是第Ⅴ级音。

然后,再将有关结果按题目的要求写在五线谱上。

本题的答案如下:

同理,从上例可知,在自然大调中,共有4个小三度音程,其音程的根音分别是某大调的第Ⅱ级音、第Ⅲ级音、第Ⅵ级音和第Ⅶ级音(见前例虚线长方框所标注者)。知道此规律,若问某小三度音程存在于哪些大调中,也就会解答了。

8-C 以“E—F—G”三音为一组的音列,包含在什么大调的音阶中,请列举其调名并注明其音级数。

首先,务必分析此音列各音相邻的音程关系,即半音—全音:

其次,以C自然大调为例,在大调音阶中寻找出和此排法相同的部分来。

由例可见:此“半音—全音”三音列可存在于自然大调音阶Ⅲ—Ⅳ—Ⅴ和Ⅶ—Ⅰ—Ⅱ,E为Ⅲ级,主音是C;E为Ⅶ级,主音是F,所以,此题的答案如下:

以“E—F—G”三音为一组的音列,包含在C自然大调的第“Ⅲ—Ⅳ—Ⅴ”音级和F自然大调的第“Ⅶ—Ⅰ—Ⅱ”音级中。

第二节 自然大调的调号

基本概念

调号

写在谱号的右方需要升高或降低的变音记号,就是调号。

升号调的构成及其调号

调号用升号(♯)来表示的就叫升号调。它是以 C 大调为基本调,按纯五度关系向上方移位而产生的。

如果以 C 大调音阶为基础,按纯五度关系向上方作一次移位构成 G 大调音阶,则 C 大调音阶的后段四音列与 G 大调音阶的前段四音列完全相同,所不同的仅是 G 大调音阶的后段四音列需要将“F”升高半音,以使其合乎“全音—全音—半音”的结构。

从 C 大调音阶开始,按纯五度关系向上方作一次移位,构成 G 大调音阶,其调号为 1 个升号(♯F);再从 G 大调音阶开始,按纯五度关系向上方作一次移位,构成 D 大调音阶,其调号为 2 个升号(♯F、♯C);又从 D 大调音阶开始,按纯五度关系向上方作一次移位,构成 A 大调音阶,其调号为 3 个升号(♯F、♯C、♯G)。如此类推下去,直到出现 7 个升记号为止,从而依次形成了 7 个有序的升号。

各升号调的调名、调号及其主音的位置如下表:

The image displays musical notation for seven major keys, each represented by a whole note on a staff. The keys are labeled below the staves: G大调 (1 sharp), D大调 (2 sharps), A大调 (3 sharps), E大调 (4 sharps), B大调 (5 sharps), ♯F大调 (6 sharps), and ♯C大调 (7 sharps). The notation is arranged in two rows, with the first row containing G, D, A, and E major, and the second row containing B, ♯F, and ♯C major.

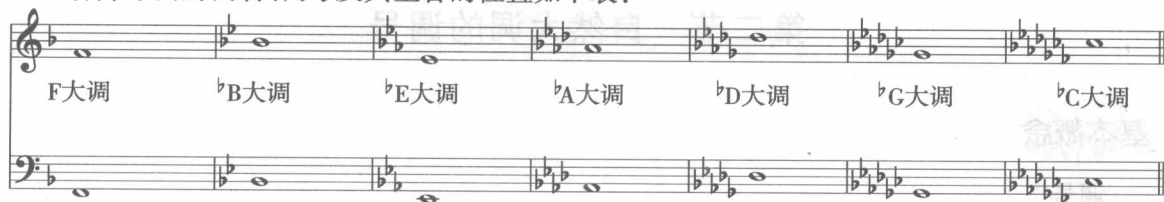
降号调的构成及其调号

调号用降号(♭)来表示的就叫降号调。它是以 C 大调为基本调,按纯五度关系向下方移位而产生的。

试以 C 大调为基本调,按纯五度关系向下方作一次移位,即将 C 大调音阶的每一个音都向下方移低一个纯五度,就构成 F 大调音阶。这时,在 F 大调音阶中的“B”音必须降低半音,因为只有将“B”音降低半音才符合大调音阶“全音—全音—半音—全音—全音—全音—半音”的结构规律。

如再从 F 大调音阶开始,按纯五度关系向下方作一次移位,构成 ♭B 大调音阶,其调号为 2 个降号(♭B、♭E);再从 ♭B 大调音阶开始,按纯五度关系向下方作一次移位,构成 ♭E 大调音阶,其调号为 3 个降号(♭B、♭E、♭A)。如此继续类推下去,直到出现 7 个降记号为止,从而依次形成了 7 个有序的降号。

各降号调的调名、调号及其主音的位置如下表:

等音调

两个调所有的音级都是等音,而且具有同样的调式意义,称为等音调。调性作等音变化时,用降号调来代替升号调,或者用升号调来代替降号调。

在7个升降号以内的各调中,有3对等音调:

B大调 = $\flat$ C大调

$\sharp$ F大调 = $\flat$ G大调

$\sharp$ C大调 = $\flat$ D大调

每一对等音调的音阶在键盘上的位置是完全一样的,只是记谱不同、音名不同而已。

简答题

8-18 什么叫调号?调号与升号或降号有何关系?

8-19 什么是升号调?其升号排列有何规律?

8-20 什么是降号调?其降号排列有何规律?

8-21 在大谱表内写出下列大调的调号。

E、D、 $\flat$ A、F、G、 $\flat$ E、A、 $\flat$ D、 $\sharp$ F、 $\sharp$ C、 $\flat$ G、 $\flat$ B、 $\flat$ C

8-22 在降号调中,调号是按什么规律排列的?()

(1) 上四下五度关系 (2) 上五下四度关系

(3) 下四上五度关系 (4) 下五上四度关系

8-23 下列各音中,属于F自然大调不稳定音级的音有:()

(1) D (2) G (3) $\flat$ B (4) E

8-24 在升号调中,调号是按什么规律排列的?()

(1) 上四下五度关系 (2) 上五下四度关系

(3) 下四上五度关系 (4) 下五上四度关系

8-25 A自然大调的第Ⅵ级和第Ⅶ级分别是()和()音。

闭卷快速练习

8-26 在低音谱表上依次写出七种降号调的自然大调音阶(调号以临时记号形式写出),并标出音名、级数以及全音、半音关系(闭卷完成参考时间:7分钟)。

8-27 按照五度循环的次序写出所有大调的名称,不超过7个变音记号(闭卷完成参考时间:7分钟)。

8-28 分别在低音谱表上写出B大调、 $\sharp$ F大调、 $\sharp$ C大调的音阶,并在低音谱表上分别写出它们的等音调的音阶(闭卷完成参考时间:为6分钟)。

第九课 自然小调与和声小调

本课重点

1. 掌握自然小调的音阶结构及其特征音程
2. 掌握和声小调的音阶结构及其特征音程
3. 掌握关系大小调及小调的调号

第一节 自然小调及其音阶结构

基本概念

自然小调

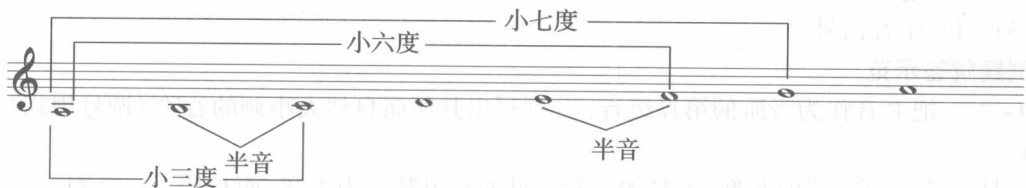
由自然音级所组成的小调,叫“自然小调”。

取任何一音为主音,然后按“全音—半音—全音—全音—半音—全音—全音”的顺序排列而得的调式音阶,即为自然小调式(亦称小音阶)。它的半音位置在调式音阶的第2音与第3音之间以及第5音与第6音之间:

自然小调的色彩音程

此调式音阶的最大特点是主音与其上方三度音构成小三度。相对大调式而言,这个小三度具有小调式的阴柔色彩。此外,主音与其上方六度音,上方七度音分别构成小六度和小七度。从而可知,自然小调中也有三个有着阴柔色彩的音程,这就是小三度、小六度与小七度,我们可将其称之为小调色彩音程。

自然小调的音级名称

第Ⅴ级称属音,第Ⅳ级称下属音。两者分别与主音呈纯五度和纯四度关系。主音、属音与下属音是调式的支柱音,均为调式骨干音,因之,也称正音(其余各音均称副音)。

小调式的第Ⅰ级、第Ⅲ级与第Ⅴ级是稳定音级,其余音级均为不稳定音级。在小调中,三个

稳定音级所构成的是小三和弦,它是确定小调的主要标志。

第Ⅲ级称中音,第Ⅵ级称下中音,第Ⅶ级称导音。要注意的是,自然小调的导音与主音之间为大二度,称之为自然导音:

简答题

- 9-1 怎样的调式叫自然小调式?自然小调式的音阶结构有何规律?
- 9-2 什么是小调色彩音程?
- 9-3 什么是自然小调的调式骨干音?什么是自然小调的自然导音?
- 9-4 小调式的稳定音是哪几个音级?这几个音级的稳定程度是否有区别?

闭卷快速练习

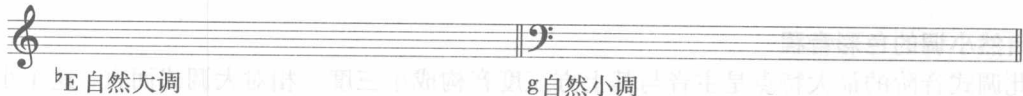
9-5 分别在低音谱表上写出 $\sharp a$ 自然小调、 $\sharp d$ 自然小调、 $\sharp g$ 自然小调的音阶(闭卷完成参考时间:2分钟)。

9-6 以下列指定音为主音,写出自然小调音阶(闭卷完成参考时间:0.5分钟)。

9-7 以“d”音为属音,用音名写出自然小调音阶(闭卷完成参考时间:1分钟)。

9-8 写出指定调的音阶(用临时升降号,闭卷完成参考时间:1分钟)。

9-9 以 a、b、c、d、e、f、g 为主音写出自然小调音阶(闭卷完成参考时间:6分钟)。

(1) 用 G 谱号。

(2) 用 F 谱号。

(3) 用 C 中音谱号。

例题解答示范

9-A 把 E 音作为音阶的第Ⅳ级音,分别写出其所属自然大小调的音阶(调号用临时记号写出)。

这是一道“二合一”的题型,不是如一般常见的给出某音为主音,而是绕了一个圈子,只告诉你什么音是该音阶的第Ⅳ级音。因此,解答此题,必须先从已知的第Ⅳ级音求出主音,这样才能知道此自然大小调的音阶是什么调的。

已知音阶的第Ⅳ级音(即下属音)是“E”,那么,它的主音就应是“E”的下方纯四度“B”音,从而可知,所求的是 B 大调与 b 小调。

此题型最容易出错的有两点,其一是很容易将此题解答为B大调及其关系小调 $\sharp g$ 小调(关系小调在后面章节详述)。其二是很容易误用调号来记写音阶,但题目要求是“用临时记号写出”。

本题的答案如下:

第二节 和声小调及其音阶结构

基本概念

和声小调

取任何一音为主音,然后按“全音—半音—全音—全音—半音—增二(度)—半音”的顺序排列而得的调式音阶,即为和声小调(又称和声小调式):

和声小调里各音级的名称——主音、上主音、中音等,和自然小调完全相同。我们也可以将和声小调看作是升高了第Ⅶ级音的自然小调。因此要注意的是,和声小调的导音与自然小调导音是有所不同的,此处的导音与主音之间为小二度,且用临时记号记谱。此外,和声小调的第Ⅵ级与第Ⅶ级之间是增二度音程。这是自然大、小调所没有的。

和声小调的特征音程

所谓特征音程是指在该调式中所存在的变化音程。在自然大、小调中,所有的音程都是自然音程,但和声小调却有所不同,它存在着增二度、增五度(包括它们的转位)这两对变化音程,称之为“特征音程”。

和声小调的特征音程,一对是由第Ⅵ级与第Ⅶ级所构成(增二度及其转位减七度),另一对是由第Ⅲ级与第Ⅶ级所构成(增五度及其转位减四度)。可以看出,这两对特征音程都与升Ⅶ级有关。此升Ⅶ级(如下例的“ $\sharp G$ ”)与该小调中其他有关音级所形成的变化音程,就是和声小调的特征音程。如下例:

简答题

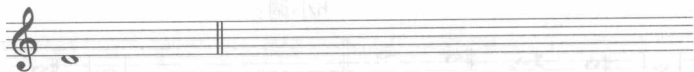
9-10 什么样的调式是和声小调式?和声小调式的音阶结构有何规律?

9-11 和声小调的导音与自然小调的导音有何不同?

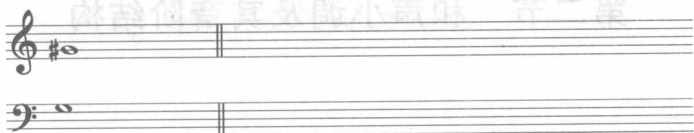
9-12 什么是和声小调的特征音程?

闭卷快速练习

9-13 以下列指定音为主音,写出和声小调音阶(闭卷完成参考时间:1分钟)。

9-14 分别以指定音为上主音,写出和声小调音阶(闭卷完成参考时间:2分钟)。

9-15 以“G”音为下属音,用音名写出和声小调音阶(闭卷完成参考时间:2分钟)。

9-16 以 a、b、c、d、e、f、g 为主音写出和声小调上行音阶(闭卷完成参考时间:6分钟)。

(1) 用 G 谱号。

(2) 用 F 谱号。

(3) 用 C 中音谱号。

例题解答示范

9-B 试以“D”为主音,在低音谱表上写出和声小调的特征音程。

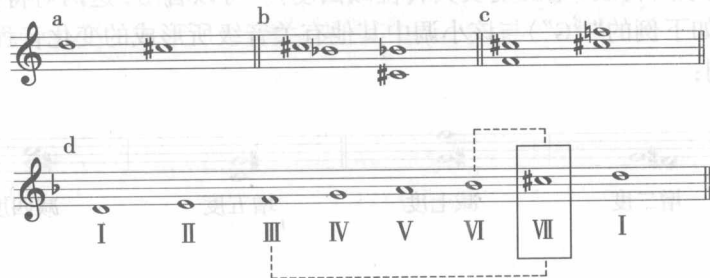
为阐述清楚,现按以下步骤解答此题:

(1) 先找出该和声小调的导音:现已知主音为“D”,导音就是该主音(I级)下方的小二度音(升Ⅶ级)。显然,此处的导音就是“ $\sharp C$ ”(见下例 a)。

(2) 找出第一对特征音程:以此导音“ $\sharp C$ ”为基点,在其下方构成增二度音程,并将其转位。显然,此增二度就是“ $\sharp C - \flat B$ ”,它的转位减七度就是“ $\flat B - \text{低八度 } \sharp C$ ”(见下例 b)。

(3) 找出第二对特征音程:同样以此导音为基点,在其下方构成增五度音程,并将其转位。显然,此增五度就是“ $\sharp C - F$ ”,它的转位减四度就是“ $F - \text{高八度 } \sharp C$ ”(见下例 c)。

(4) 检查校对:在谱表上写出 d 小调音阶,先检查第Ⅶ级和第Ⅵ级是否构成增二度及其转位减七度;再检查第Ⅶ级和第Ⅲ级是否构成增五度及其转位减四度(见下例 d)。

此题的答案就是上例的 b 与 c。需要说明的是,以上步骤只是对初学者而言的,熟练了以后,第四步的检查校对完全可以省略。或者,如对小调音阶的构成很熟,前面的三步也可省略,直截了当地在脑中默做第四步。

第三节 小调的调号及关系大小调

基本概念

关系大小调

音列相同、调号也相同的大调与小调,叫做关系大小调,又称平行大小调。它们的主音相距小三度(如“C”音与“A”音)。两者由于使用共同的音列,所有调式音都是共同音(仅级别不同),如C自然大调与a自然小调即是。

从关系大小调的运用来看,由于在大小调体系的音乐实践中,自然小调运用得极少(多运用在某些民族音乐中),因之,在乐理与和声中所说的关系大小调,一般是指某自然大调与某和声小调(虽然和声小调用临时记号记谱的升Ⅶ级与关系大调的本位Ⅶ级不完全相同)。也就是说,在大小调体系中,凡提及小调者,不言而喻多是指和声小调。

既然小调的调号与其关系大调相同,那么,要找某小调的调号,只要先找出它的关系大调,该调号就是所需小调的调号。以升号调为例,如要找e小调的调号,先找出其上方小三度的关系大调G大调,G大调有一个升号,e小调也用这个调号。再以降号调为例,如要找d小调的调号,先找出其上方小三度的关系大调F大调,F大调有一个降号,d小调也用这个调号。

小调的等音调

小调也有三对等音调:

$\flat\flat$ 小调(5个降号) = $\sharp a$ 小调(7个升号)

$\flat e$ 小调(6个降号) = $\sharp d$ 小调(6个升号)

$\flat a$ 小调(7个降号) = $\sharp g$ 小调(5个升号)

简答题

- 9-17 小调的调号与大调的调号有何关系?
- 9-18 大小调式音级如何标记?调式音级名称如何标记?
- 9-19 哪些大小调是包含升号音的调?哪些是包含降号音的调?
- 9-20 没有升音也没有降音的小调是什么调?
- 9-21 在七个升降号的调内,小调有哪些等音调?

闭卷快速练习

- 9-22 在每个大调调名下方,写出它的平行小调的调名(闭卷完成参考时间:1分钟)。
大调: C G F D E A B
- 9-23 写出下列小调的平行大调的调名(闭卷完成参考时间:1分钟)。
小调: e f a g c d b
- 9-24 在大谱表中写出下列各小调的调号(闭卷完成参考时间:1分钟)。
小调: g e f $\sharp f$ $\sharp g$ $\sharp d$ b $\sharp a$
- 9-25 在低音谱表上依次写出七种降号调的和声小调音阶,以及这些小调的关系调(平行

调)的大调音阶(调号以临时记号形式写出),标出级数(闭卷完成参考时间:10分钟)。

9-26 在低音谱表上依次写出七种升号调的自然大调音阶,以及这些大调的关系调(平行调)的小调音阶(调号以临时记号形式写出),标出级数(闭卷完成参考时间:10分钟)。

9-27 在中音谱表上分别写出 A、D、 $\flat$ E、 $\sharp$ F、 $\flat$ B 各大调及其关系小调的调号(闭卷完成参考时间:10分钟)。

9-28 写出下列调号的大、小调调名及主音(闭卷完成参考时间:1分钟)。

(1) (2) (3) (4) (5)

____大调 ____小调 ____大调 ____小调 ____大调 ____小调 ____大调 ____小调 ____大调 ____小调

9-29 按照所给出的调名,在五线谱上写出调号(闭卷完成参考时间:1分钟)。

F大调 D大调 $\flat$ D大调 $\sharp$ C小调

9-30 在低音谱表上依次写出七种降号调的和声小调音阶,以及这些小调的关系调(平行调)的大调音阶(调号以临时记号形式写出),标出级数(闭卷完成参考时间:10分钟)。

9-31 在次中音谱表上分别写出 A、D、 $\flat$ E、 $\sharp$ F、 $\flat$ B 各大调及其关系小调的调号(闭卷完成参考时间:10分钟)。

9-32 写出 B 大调及其关系小调的主音、属音、下属音(闭卷完成参考时间:3分钟)。

9-33 分别以 e、g、f、c 为主音,写出它的和声小调音阶及其关系大调的音阶(闭卷完成参考时间:5分钟)。

9-34 写出下列各小调的平行大调调号及其调名(闭卷完成参考时间:2分钟)。

d小调 $\sharp$ c小调 c小调 g小调 e小调

____大调 ____大调 ____大调 ____大调 ____大调

b小调 e小调 $\sharp$ f小调 f小调 $\sharp$ d小调

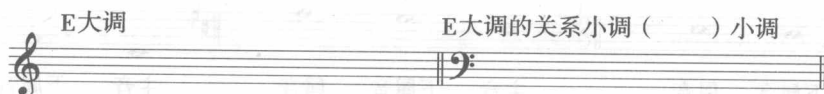
____大调 ____大调 ____大调 ____大调 ____大调

9-35 以下列指定音为中音,写出和声小调音阶(闭卷完成参考时间:1分钟)。

9-36 以下列指定音为上主音,写出和声小调音阶(闭卷完成参考时间:1分钟)。

例题解答示范

9-C 写出 E 大调的调号及其关系小调的调名与调号:

解答此题,必须知道两点:其一是两者的调号完全相同,即任何一个小调的调号就是它的关系大调的调号;其二是两者的主音相差小三度,即任何一个大调主音的下方小三度就是它的关系小调的主音。

此题可按以下几个步骤来解答:

(1) 找出 E 大调的调号。作为基本功,要对各种调号的记谱规律非常熟悉,可用以下口诀助记:

fa—do—sol—re—la—mi—si, G—D—A—E—B—F—C

升种调号顺着数,降种调号倒着记。

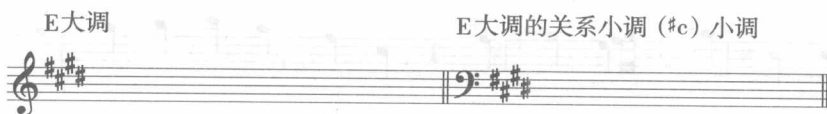
据上述助记口诀,从“G—D—A—E”的对号,得知 E 大调的 4 个升号为“fa—do—sol—re”,可在高音谱号右边写上调号(升 fa、升 do、升 sol、升 re);

(2) 找出 E 大调的关系小调。因 E 音下方小三度是 $\sharp c$ 音,得知其关系小调是 $\sharp c$ 小调,在答案的括号内填写 $\sharp c$ 小调。

(3) 最后在低音谱号右边写上调号(升 fa、升 do、升 sol、升 re);

此题型容易出错之处是,将小调的谱号也按大调的高音谱表来写,或者虽然注意到此题的小调换成低音谱表,但在写“升 fa、升 do、升 sol、升 re”时,仍然不完全准确地写在低音谱表的各线上。

本题的答案如下:

9-D “F”音在哪些大小调中是正音级(主音、属音、下属音)?用高音谱表写出它们的调号、调名与级数。

可按如下步骤解答此题:

(1) 必须求出“F”音在哪些大小调中是主音、属音和下属音。其一,第 I 级(主音)是“F”,这是题目本身就明确了,不用再换算;其二,因属音是第 V 级,既然“F”音是该调的第 V 级,那么,该调的第 I 级(主音)当然是“ $\flat B$ ”;其三,又因下属音是第 IV 级,那么,该调的第 I 级(主音)当是“C”。

(2) 根据主音是什么音来辨明它是什么大调和小调。从上可知,其一,此“F”音在“F 大调”和“f 小调”中是主音;其二,此“F”音在“ $\flat B$ 大调”和“ $\flat b$ 小调”中是属音;其三,此“F”音在“C 大调”和“c 小调”中是下属音。

(3) 在此基础上最后用高音谱表写出它们的调号、调名与级数。

本题的答案如下:

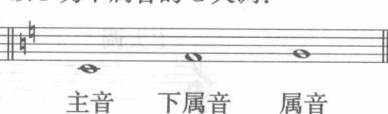
以 F 为主音的 F 大调:

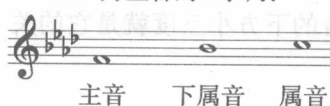
以 F 为属音的 bB 大调:

以 F 为下属音的 C 大调:

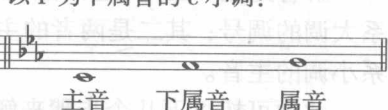
以 F 为主音的 f 小调:

以 F 为属音的 bb 小调:

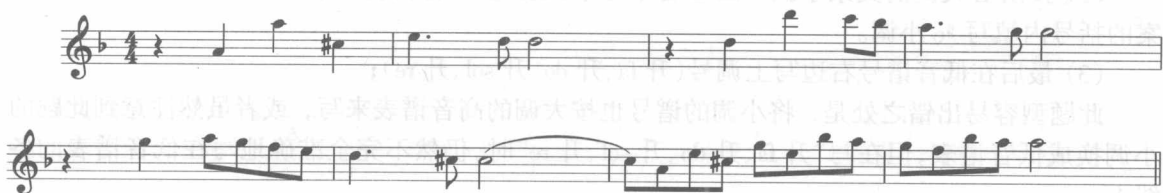
以 F 为下属音的 c 小调:

运用练习

9-37 下例旋律片段皆摘自莫扎特《第二十钢琴协奏曲》第一乐章(音响见光盘)。其中 a 为呈示部主题, b 为呈示部副题, c 为副题在再现部中的移调再现。分别唱出或在钢琴上弹奏这三条旋律,分析各自的调式调性,找出哪两条旋律互为关系大小调。

a

b

c

第十课 其他大、小调

本课重点

1. 掌握和声大调的结构及其特征音程
2. 掌握旋律大小调的音阶结构

第一节 和声大调的结构及其特征音程

基本概念

和声大调

如以自然大调为基本的大调式,和声大调是自然大调降低第Ⅵ级,是一种变化的大调式。

取任何一音为主音,然后按“全音—全音—半音—全音—半音—增二(度)—半音”的顺序排列而得的调式音阶,即为和声大调(又称和声大调式):

和声大调的特征音程

与和声小调一样,和声大调的特征音程也有两对:一对是增二度及其转位减七度(第Ⅵ级与第Ⅶ级),另一对是增五度及其转位减四度(第Ⅵ级与第Ⅲ级)。可以看出,这两对特征音程都与降Ⅵ级有关。此降Ⅵ级与该和声大调的其他有关音级所形成的变化音程,就是和声大调的特征音程:

与和声小调一样,和声大调的第Ⅵ级与第Ⅶ级之间也是增二度音程。这一特点是自然大、小调或旋律大、小调所没有的。

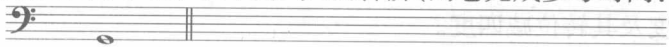
简答题

10-1 为什么说和声大调是一种变化的大调式?它的结构如何?

10-2 和声大调式的两对特征音程是什么?

闭卷快速练习

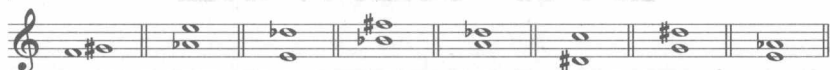
10-3 以下列指定音为中音,写出和声大调音阶(闭卷完成参考时间:1分钟)。

提示:解答此题,要先找出主音。

10-4 以 A、B、 $\flat$ C、D、 $\flat$ B、F、G 为主音,在 G 谱表中写出和声大调音阶(闭卷完成参考时间:2 分钟)。

10-5 标记下列音程,并指出它们各属哪些和声大、小调(闭卷完成参考时间:2 分钟)。

10-6 写出 C、D、E、 $\flat$ B 和声大调的特征音程(闭卷完成参考时间:2 分钟)。

10-7 下列各音中,同属于 D 和声大调与 F 自然大调不稳定音级的音是哪个(闭卷完成参考时间:2 分钟)? ()

- (1) D (2) G (3) $\flat$ B (4) E

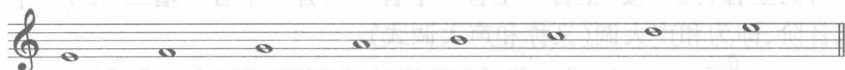
10-8 在 G 谱表中,用临时升降号,分别以 B、 $\flat$ G、E、 $\flat$ E、A、 $\flat$ D、F、 $\sharp$ F、D、 $\sharp$ C 为主音,写出和声大调音阶(闭卷完成参考时间:5 分钟)。

10-9 以下列指定音为主音,写出和声大调音阶(闭卷完成参考时间:0.5 分钟)。

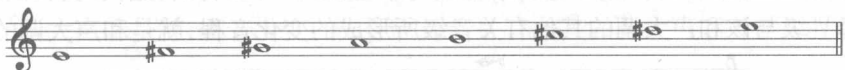
例题解答示范

10-A 以下例音阶中第一个音为主音,通过添加临时升降号,使其构成和声大调。

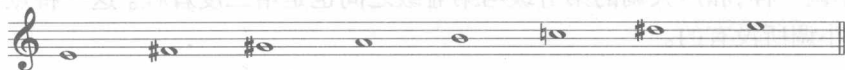

要能很快解答此题,必须知道和声大调是“自然大调降 VI 级”。因之,此习题可按以下步骤解答:

(1) 先加上临时升降记号,使其构成自然大调音阶。此题从 E 音开始,到高八度 E 音结束,知其应为 E 大调音阶。E 大调的调号为四个升号,即“升 F、升 C、升 G、升 D”,因此,其音阶为:

(2) 上面这只是 E 自然大调音阶,要构成 E 和声大调音阶,尚需将它的第 VI 级音降低半音,即将“升 C”降低为“还原 C”,故 E 和声大调音阶应为:

此题容易出错之处是,题目要求用临时升降号,一不小心,就可能用调号来写,这就与题目的要求不相符。至于用临时升降号写此音阶时,第 VI 级音是否要加还原记号?笔者认为,以加还原记号为最好,但即使不加还原记号,也是可以的,因为无论如何,此“C”音毕竟是“本位 C”。

10-B 试以“A”为主音,在 G 谱表上分别写出和声小调与和声大调各自的特征音程。

和声大调的特征音程有两对,这两对特征音程都与降 VI 级有关:此降 VI 级与其他有关音级所形成的变化音程,一对是第 VI 级与第 VII 级音,形成增二度及其转位减七度,另一对是第 II 级与第 VI 级音,形成增五度及其转位减四度。

就和声大调而言,要先找 A 大调的降 VI 级,为“F”音,在 A 大调中,“F— $\sharp$ G”为增二度,“B—

F”为增五度,包括两者的转位,就是该和声大调的两对特征音程。

和声小调的特征音程详见第九课相关内容。

将以上所述归纳一下:如果是和声小调,就要先找升Ⅶ级音;如果是和声大调,就要先找降Ⅵ级音,再以升Ⅶ级音或降Ⅵ级音为基础,分别构成增二度、增五度以及它们的转位音程,那么,和声小调与和声大调的特征音程就找到了。其助记口诀是:

和声小调升Ⅶ级,和声大调降Ⅵ级,

增二增五并转位,特征音程各两对。

运用练习

10-10 下例为肖邦的钢琴作品《玛祖卡》(音响见光盘)片断,调性是 $\flat D$ 大调。试找出其中采用了 $\flat D$ 和声大调 $\flat VI$ 级音的和弦。

第二节 旋律大小调及其音阶结构

基本概念

旋律小调

旋律大小调式是变化的大小调式。其中,以旋律小调式较为常见。

如果将和声小调第Ⅵ级音也升高,使之与主音构成大六度,即成旋律小调式。此调式通常采用上行的形式,下行时,其音阶结构与自然小调式相同。

旋律大调

如果将和声大调的Ⅶ级音也降低,与主音构成小七度,即成旋律大调式。旋律大调式通常采用下行的形式,上行时,其音阶结构与自然大调式相同。

简答题

- 10-11 旋律小调式的结构是怎样的?它通常是采取上行还是下行的形式?
10-12 旋律大调式的结构是怎样的?它通常是采取上行还是下行的形式?
10-13 旋律小调的第Ⅵ级音的特殊倾向是怎样的?试举例说明之。

闭卷快速练习

- 10-14 在下面的音列中加上所需要的升降号(闭卷完成参考时间:1分钟):

E 旋律大调音阶: E D C B A G F E

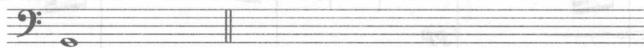
f 旋律小调音阶: F G A B C D E F

- 10-15 写出 G 和声大调、E 旋律大调、d 旋律小调音阶(闭卷完成参考时:2分钟)。

- 10-16 以 G、 $\flat$ A、C、E、 $\flat$ B、A、F 为主音,在 F 谱表中写出旋律大调下行音阶(闭卷完成参考时间:3分钟)。

- 10-17 在 G 谱表中,以 g、b、c、 $\sharp$ f、be、 $\sharp$ g、 $\sharp$ c、f 为主音,写出旋律小调的上、下行音阶(闭卷完成参考时间:4分钟)。

- 10-18 以下列指定音为下中音,写出旋律小调音阶(闭卷完成参考时间:1分钟)。

- 10-19 用临时记号写出下列各调音阶(闭卷完成参考时间:2分钟)。

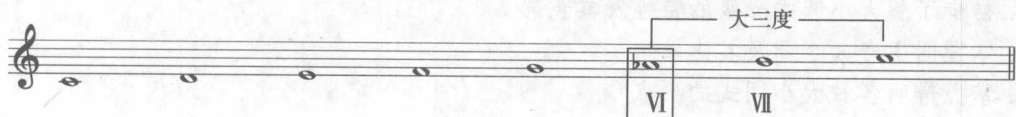

例题解答示范

10-C 试以 A 为下中音, 在低音谱表上分别用调号写出和声大调与旋律小调(上行)的音阶。

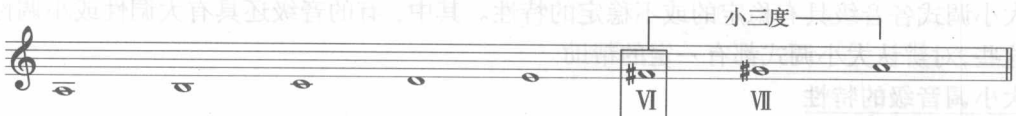
这种题型, 是近年来在我国某些音乐院校的乐理考题中新出现的。解答此题, 首先要知道和声大调与旋律小调的下中音与它们各自的主音相距为几度音程, 因为只有准确无误地求出两者的主音, 才有可能正确地用调号写出各自的音阶来。

为了便于理解, 试以 C 和声大调与 a 旋律小调为例, 对有关问题作一分析。先分析 C 和声大调:

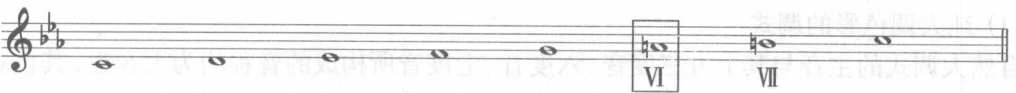
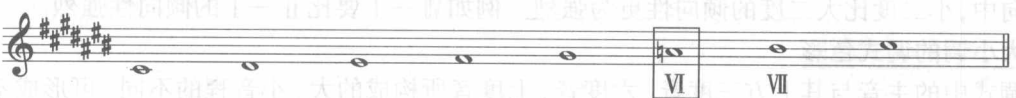
从上例可知, 该调式音阶的下中音(即第Ⅵ级音)与主音上方相距大三度。按照此规律可推知, 如若该调式音阶的第Ⅵ级音是“A”, 那么, 它的主音必然是“A”的上方大三度“ $\sharp C$ ”音。也就是说, 只有在 $\sharp C$ 和声大调中, 它的第Ⅵ级音才可能是题目所要求的“A”音。

再来分析 a 旋律小调:

从上例可知, 该调式音阶的下中音(即第Ⅵ级音)与主音下方相距小三度。按照此规律可推知, 如若该调式音阶的第Ⅵ级音是“A”, 那么, 它的主音必然是“A”的上方小三度“C”音。也就是说, 只有在 c 旋律小调中, 它的第Ⅵ级音才可能是题目所要求的“A”音。

此题的答案如下:

这类题型很容易出错: 一般总自以为无论是和声大调或是旋律小调, 它们的第Ⅵ级音与主音的距离都是一样的。因之, 你可能解答为“ $\sharp C$ 和声大调与 $\sharp c$ 旋律小调”, 或者解答为“C 和声大调与 c 旋律小调”。不言而喻, 这两种解答都错了。

第十一课 大小调式的辨认

本课重点

1. 初步了解大小调式音级的特性及其色彩
2. 掌握同主音大小调及其比较
3. 掌握辨别各种大小调式的要点

第一节 大小调音级的特性及其调式色彩

基本概念

大小调式各音级具有稳定的或不稳定的特性。其中,有的音级还具有大调性或小调性的色彩。这些,对辨认大小调式都有一定的帮助。

大小调音级的特性

大调或小调的第Ⅰ级主音为调式中心音,在任何情况下均具有明显的稳定性,第Ⅴ级属音是主音强有力的支柱,其稳定性仅次于第Ⅰ级,第Ⅲ级中音的稳定性则再次之。这三个稳定音级和它们的稳定性只有和主音三和弦相联系时才能充分表现出来。

大调或小调的第Ⅱ级、第Ⅳ级、第Ⅵ级和第Ⅶ级均为不稳定音级。

不稳定音级有进行到稳定音级的倾向。不稳定音级以二度音程关系倾向于稳定音级。在二度倾向中,小二度比大二度的倾向性更为强烈。例如Ⅶ—Ⅰ要比Ⅱ—Ⅰ的倾向性强烈。

大小调的调式色彩

调式中的主音与其上方三度音、六度音、七度音所构成的大、小音程的不同,可形成不同的调式色彩。调式色彩也被称为大调性和小调性。

(1) 纯大调色彩的调式

自然大调式的主音与其上方三度音、六度音、七度音所构成的音程均为大音程,其色彩一般较明亮,可称之为大调色彩音程。以C自然大调为例,其大三度是“C—E”,大六度是“C—A”,大七度是“C—B”,因含有全部大调色彩音程,可看作是具有纯大调色彩的调式。

(2) 纯小调色彩的调式

自然小调式的主音与其上方三度音、六度音、七度音所构成的音程均为小音程,其色彩一般较暗淡,可称之为小调色彩音程。以a自然小调为例,其小三度是“A—C”,小六度是“A—F”,小七度是“A—G”,因含有全部小调色彩音程,可看作是具有纯小调色彩的调式。

和声的与旋律的大小调式则有所不同,它们是自然大小调式在长期的音乐实践中相互渗透的结果。与自然大小调式比较起来,和声的与旋律的大调式具有一定程度的小调色彩;和声的及旋律的小调式又具有一定程度的大调色彩。

(3) 具有一定程度的小调色彩的大调式

和声大调的主音与其上方三度音、七度音构成的音程为大音程,与其上方六度音所构成的音程为小音程。以C和声大调为例,其色彩音程含有两个大音程(大三度“C—E”与大七度“C—B”),并含有一个小音程(小六度“C— $\flat$ A”),因此,和声大调是具有一定程度的小调色彩的大调式。

又如旋律大调,主音与其上方三度音构成的音程为大音程,与其上方六度音、七度音构成的音程均为小音程。因此,同样也是具有一定程度的小调色彩的大调式。

(4) 具有一定程度的大调色彩的小调式

和声小调的主音与其上方三度音、六度音构成小音程,与其上方七度音构成大音程。以a和声小调为例,其色彩音程虽含有小三度音程(A—C)与小六度音程(A—F),但其大七度(A— $\sharp$ G)却是大音程;同理,a旋律小调虽含有小三度音程(A—C),但其大六度音程(A— $\sharp$ F)与大七度(A— $\sharp$ G)却是大音程。因此,这两个小调同样都是含有一定程度的大调色彩的小调式。

简答题

11-1 什么是大调色彩音程?

11-2 什么是小调色彩音程?

11-3 为什么说自然大调与自然小调是基本调式?它与和声大调与和声小调以及旋律大调与旋律小调是何种关系?

11-4 为什么说和声大小调式与旋律大小调式是变化的大小调式?它们主要是在音阶的哪些音级上变化的?

11-5 什么调式是纯大调色彩的调式?什么调式是纯小调色彩的调式?为什么?

11-6 什么调式是具有一定程度小调色彩的大调式?为什么?

11-7 什么调式是具有一定程度大调色彩的小调式?为什么?

闭卷快速练习

11-8 用全音符在低音谱表上写出 $\flat$ B大调、A大调以及b小调、f小调的稳定音级各音,并写出调号和级数(闭卷完成参考时间:4分钟)。

11-9 用全音符在低音谱表上写出B大调、 $\flat$ A大调以及g小调、d小调的不稳定音级各音,并写出调号和级数(闭卷完成参考时间:5分钟)。

11-10 用全音符在中音谱表上写出A大调、b小调的稳定音级和不稳定音级各音,并写出调号和级数(闭卷完成参考时间:4分钟)。

11-11 填空(闭卷完成参考时间:3分钟)。

C音在____自然大调为第Ⅰ级,为____音级(指稳定或不稳定,下同)。

C音在____自然大调为第Ⅱ级,为____音级。

C音在____自然大调为第Ⅲ级,为____音级。

C音在____自然大调为第Ⅳ级,为____音级。

C音在____自然大调为第Ⅴ级,为____音级。

C音在____自然大调为第Ⅵ级,为____音级。

C音在____自然大调为第Ⅶ级,为____音级。

例题解答示范

11-A 用全音符在低音谱表上写出 D 大调及 c 小调的稳定音级各音,并写出各音的级数。
要在规定时间内正确答题,必须对任何一音的三度关系极其熟练,这是以后学习和弦的基础(因为传统和弦是按三度叠置而结构的)。

有两种解答方案,一是用临时升降记号写,二是使用调号,由于题目并未规定用哪种方案,因此,用其中任何一种都可以。

其一,D 大调的稳定音级:先写出“D”音,再分别写出“D”音上方的大三度音“ $\sharp F$ ”,以及“ $\sharp F$ ”的上方小三度音“A”(或直接写出“D”音上方纯五度音“A”),然后分别写出音级标记“I、Ⅲ、V”(见下例 a)。

其二,c 小调的稳定音级:先写出“C”音,再分别写出“C”音上方的小三度音“ $\flat E$ ”,以及“ $\flat E$ ”的上方大三度音“G”(或直接写出“C”音上方纯五度音“G”),然后分别写出音级标记“I、Ⅲ、V”(见下例 b)。

如使用调号,就要分别先写出 D 大调和 c 小调的调号,然后再分别以“D”音和“C”音为基础,按三度排列填写(见下例 c 和下例 d)。

这里有一个小窍门,凡第 I 级音在线间,其余的“Ⅲ、V”两级应该同样都在线间(如下例 a 和下例 c);反之,凡第 I 级音在线上,其余的“Ⅲ、V”两级应该同样都在线上(如下例 b 和下例 d):

第二节 同主音大小调及其比较

基本概念

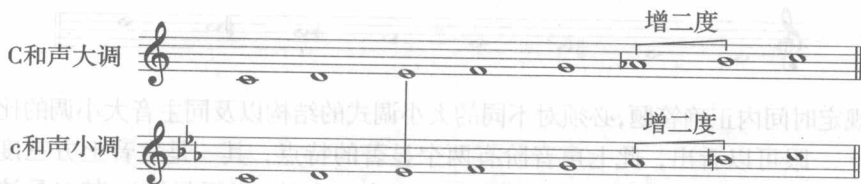
同主音大小调

主音音高相同的大调和小调,称之为同主音大小调(简称“同主音调”),属于同名大小调的一种。其特点是:两调音列不同,调号各异,音阶各音级音名相同。例如 C 大调和 c 小调的主音都是 C 音,由于音列不同,两调的调号相差三个降号:

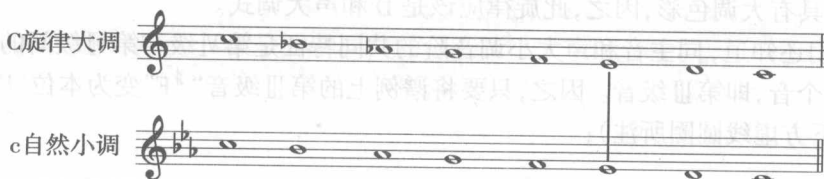

将自然大调的Ⅲ级音、Ⅵ级音和Ⅶ级音降低半音,则变为同主音自然小调。或将自然小调的Ⅲ级音、Ⅵ级音和Ⅶ级音升高半音,则变为同主音自然大调。

同主音和声大小调音阶只有一个音级不同,即第Ⅲ级音。它们的共同特征是第Ⅵ级与第Ⅶ级间的增二度:

同主音旋律大调音阶的下行形式与自然小调音阶相似,只有第Ⅲ级音不同:

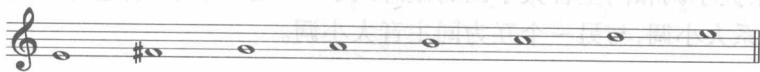
对以上不同的大小调式进行比较,会对我们辨认各种大小调式有所帮助。

简答题

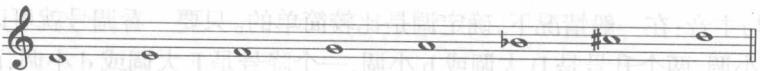
- 11-12 何谓同主音大小调?从主音与调号的角度来看,它们有何特点?
- 11-13 试将同主音的自然大调音阶与自然小调音阶相比较,两者有何异同之处?
- 11-14 试将同主音的和声大调音阶与和声小调音阶相比较,两者有何异同之处?
- 11-15 试将同主音的旋律大调音阶与自然小调音阶相比较,两者有何异同之处?

闭卷快速练习

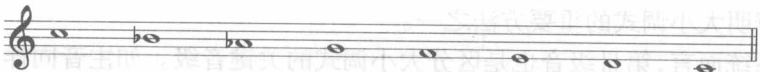
11-16 下列音阶是什么小调?试将其中的几个乐音改变,使之成为同主音自然大调(闭卷完成参考时间:1分钟)。

11-17 下列音阶是什么调式?试将其中的某乐音改变,使之成为同主音和声大调(闭卷完成参考时间:1分钟)。

11-18 下列音阶是什么调式?试将其中的某乐音改变,使之成为同主音自然小调(闭卷完成参考时间:1分钟)。

例题解答示范

11-B 下列音阶是什么调式,试将其中的某一个乐音改变,使之成为和声小调。

要能在规定时间内正确答题,必须对不同的大小调式的结构以及同主音大小调的比较很熟练。

从谱例上一眼可以看出,此七声音阶有两个显著的特点,其一是主音上方三度叠置的稳定音是“D— $\sharp$ F—A”,具有强烈的大调色彩(实际上是大三和弦,以后另讲);其二是该音阶的第Ⅵ级与第Ⅶ级是增二度。在大小调体系中,只有和声大调与和声小调才含有增二度音程,而主音上方的大三度又具有大调色彩,因之,此旋律应该是D和声大调式。

此外,我们还知道,同主音和声大小调音阶的共同特征是第Ⅵ级与第Ⅶ级间的增二度,其不同之处只有一个音,即第Ⅲ级音。因之,只要将谱例上的第Ⅲ级音“ $\sharp$ F”变为本位“F”,就变成了d和声小调(见下方虚线圆圈所注):

运用练习

11-19 在古典奏鸣曲式中,第一部分(称为呈示部)中的两个主题:主部主题和副部主题要分别出现在主调和属调上,比如,主部主题在C大调上,副部主题就在G大调上。然而,贝多芬《第十六钢琴奏鸣曲》(Op. 31, No. 1, 音响见光盘)第一乐章的两个主题却没有简单地遵循这个调性原则,作曲家在这里布下了一个巧妙的调性机关。主部主题出现在G大调上,副部主题先出现在B大调上,然后转至X调,此X调既与B大调有着很“亲密”的关系,也与D大调(G大调的属调)有着同样“亲密”的关系,如下所示:

G大调—B大调— $\square$ —D大调

请问X调是什么调呢?

提示:从关系大小调和同主音大小调的概念入手。X是一个小调,它与B大调和D大调两调中的一个互为关系大小调,与另一个互为同主音大小调。

第三节 辨明各种大小调式的要点

辨明各种大小调式的要点如下:

(1) 看调号与主音:在一般情况下,确定调是比较简单的。只要一看调号就可以确定。如一个升号是G大调或e小调,两个升号是D大调或b小调,一个降号是F大调或d小调,两个降号是 $\flat$ B大调或g小调,等等。

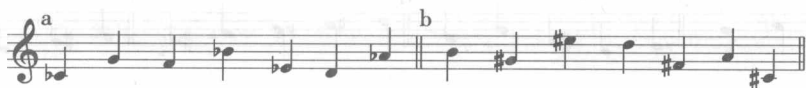
到底是大小调还是小调,这就要看它以什么音为主音。假如调号为一个升号,主音是G,就是G大调,主音是e,则为e小调。在一般情况下,乐曲多结束在主音上,因此,看结束音,往往是我们以确定主音来辨明大小调式的重要方法之一。

就同主音系统而言,第Ⅲ级音也是区分大小调式的关键音级。如主音同样是“G”,它的第Ⅲ

级音是“B”，构成大三度，可能就是G大调，反之，它的第Ⅲ级音是“ $\flat$ B”，构成小三度，则可能是g小调。

此外，和声小调与旋律小调还可看它们的导音，导音是用临时升号记写的。

(2) 看临时升降号：临时升降记号，根据其作用的不同，有的可能是调号，有的可能是调式变音。如果没有调号，全用临时记号，就需要判明哪些是属于调号范畴内的；哪些是不属于调号范畴的临时记号。方法是先将所有的升降号按“调号口诀”依序排列，凡不能按序“入队”的，则为临时记号。如：

上例 a 中有 4 个降号，按调号中降号产生的次序是“si、mi、la、re、sol……”，这里“ $\flat$ B、 $\flat$ E、 $\flat$ A”都可依序排列，只有“ $\flat$ C”不能按序“入队”，可见“ $\flat$ C”是临时降低的；上例 b 有四个升号，按“fa、do、sol、re……”的顺序，“ $\sharp$ F、 $\sharp$ C、 $\sharp$ G”可依序排列，只有“ $\sharp$ E”不能按序“入队”，可见这是临时升高的。

(3) 看大小调变体的临时升降记号：注意和声的与旋律的大小调式中的第Ⅵ级音与第Ⅶ级音，它们是确定其为和声的或旋律的大小调式的依据。第Ⅶ级音，在小调中用临时升记号记谱，在大调中是用临时降记号记谱的。

上例 a 中的“ $\flat$ C”既是临时降低的，又是 $\flat$ E大调的降Ⅶ级音，可见是 $\flat$ E和声大调；上例 b 中“ $\sharp$ E”既是临时升高的，又是 $\sharp$ f小调的升Ⅶ级音，可见是 $\sharp$ f和声小调。

简答题

- 11-20 辨明大小调式时如何确定主音？
 - 11-21 和声小调与旋律小调的导音，是否用临时升号记写？这对辨明调式有何作用？
 - 11-22 和声的与旋律的大调中的第Ⅵ级音与第Ⅶ级音，是否用临时升记号记谱？这对辨明调式有何作用？
 - 11-23 为什么说第Ⅲ级音（即中音）是区分大小调式的关键音级？试举例说明之。
 - 11-24 为什么第Ⅵ级音（下中音）与第Ⅶ级音（导音）是确定其为和声的或旋律的大小调式的依据？试举例说明之。
 - 11-25 在主音相同的情况下，确定大调式还是小调式的关键音是音阶的第几级音？（ ）
- (1) I 级音 (2) III 级音 (3) IV 级音 (4) V 级音

闭卷快速练习

- 11-26 分析下列旋律的调式调性（闭卷完成参考时间：2 分钟）。

提示：先按“调号口诀”将临时记号排队，如有不能“入队”的临时升号，可能就是和声小调的导音。

11-27 辨别下列旋律调式(闭卷完成参考时间:约为2分钟)。

11-28 指出它们各属哪些大、小调(闭卷完成参考时间:10分钟)。

例题解答示范

11-C 分析下列旋律,写出其调名。

此题可先按“调号口诀”将临时记号排队。我们知道,升种调的调号口诀是“fa、do、sol……”,谱例中的“#do”“#sol”都已“入队”。但“#fa”不能“入队”(此处是本位“fa”)。如有不能“入队”的临时降号(注意:此处是用本位记号表示),可能就是和声大调的Ⅵ级音。

这样看来,此旋律应该是3个升号的调号,有两种可能,一是A大调,二是A大调的关系小调#f小调,从开始与结束音均为“A”来看,确定其为A大调,又因它的第Ⅵ级音降低半音,因之,确定为A和声大调:

运用练习

11-29 下面的旋律,各为何调?

Molto allegro

莫扎特《钢琴奏鸣曲》K.437

Allegro

贝多芬《钢琴奏鸣曲》Op.14, No.2

第十二课 中国传统音乐的五声调式

本课重点

1. 掌握五声音阶的基本形态
2. 掌握五声音阶的省略形态

第一节 五声音阶及其调式

基本概念

五声音阶的定义

五个乐音按照一定的关系组织在一起,由低至高从宫音到相邻八度的另一个宫音的排列,即是中国传统音乐的五声音阶。

五声音阶有两种不同的主音,其一是音阶的主音(即“宫音”,又称“音主”);其二是调式的主音(即“宫、商、角、徵、羽”,常简称“主音”)。音阶的主音只有一个,调式的主音却有五个。因之,要特别注意的是,在定义中不能含糊地说成“从主音到相邻八度的另一个主音”。

五声调式及其结构

五声音阶共有“宫、商、角、徵、羽”五个不同的阶名(也称声名),其中以任何一个阶名为主音都可构成五声调式,故有如下五个五声调式:

(1) 宫调式: 宫 商 角 徵 羽

(2) 商调式: 商 角 徵 羽 宫

(3) 角调式: 角 徵 羽 宫 商

(4) 徵调式: 徵 羽 宫 商 角

(5) 羽调式: 羽 宫 商 角 徵

五声音阶的结构有如下特点:

- (1) 相邻两音级间的距离要么是大二度,要么是小三度,没有小二度关系。
 - (2) 此音阶仅有一个大三度音程,存在于宫音和角音之间,可看作是五声音阶的特征音程。
- 以上特点,最关键的是“没有小二度”,故将其称之为“无半音的五声音阶”(另有“带半音的

五声音阶”,后详)。

音阶与调式的层次

音阶与调式分属两个不同的层次;任何 1 个五声音阶,均包含有 5 个不同的调式,即宫调式、商调式、角调式、徵调式、羽调式。切不可将两者混为一个层次。

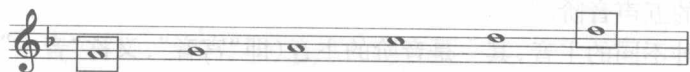
五声宫调式

为五声音阶中以宫音为主音的调式。

黑龙江民歌《四色歌》

此为 F 宫调式(注方框者为主音,下同),该调式的主音与音阶的主音相同:

五声商调式

为五声音阶中以商音为主音的调式。

浙江畲族民歌《畲家今日多幸福》

此调式属于以“G”为宫的五声音阶(下例 a),为 A 商调式(下例 b):

G 宫五声音阶

A 商调式音阶

五声角调式

为五声音阶中以角音为主音的调式。

安徽当涂民歌《姐在田里薅豆棵》

此调式属于以“C”为宫的五声音阶(下例 a),为 E 角调式(下例 b):

五声徵调式

为五声音阶中以徵音为主音的调式。

山东诸城民歌《开荒歌》

此调式属于以“A”为宫的五声音阶(下例 a),为 E 徵调式(下例 b):

五声羽调式

为五声音阶中以羽音为主音的调式。

陕北民歌《蓝花花》

(音响见光盘)

此调式属于以“F”为宫的五声音阶(下例 a), 为 D 羽调式(下例 b):

简答题

- 12-1 中国传统五声音阶的定义是怎样的? 其中,“宫音”有何重要地位?
- 12-2 中国传统五声调式的定义是怎样的? 其中,“主音”有何重要地位?
- 12-3 中国五声音阶与五声调式是否同一个概念?
- 12-4 在五声音阶中,调式名称是以什么来命名的?
- 12-5 为什么说中国传统音阶与调式是两个不同层次的概念?
- 12-6 五声音阶相邻两音级间的结构有何特点? 试具体说明之。
- 12-7 为什么说宫音和角音所构成的大三度是五声音阶的特征音程?
- 12-8 何谓同宫系统调? 它们都以什么来命名?
- 12-9 为宫调式写调号时,要根据什么规律来写? 为宫调式以外的调式写调号时,又根据什么规律来写?

12-10 不同调式如何找宫音? 具体地说,商调式的主音、角调式的主音、徵调式的主音、羽调式的主音,各与宫音是什么音程关系?

12-11 C 徵调式的宫音是:()

(1) E (2) $\flat$ E (3) F (4) $\flat$ F

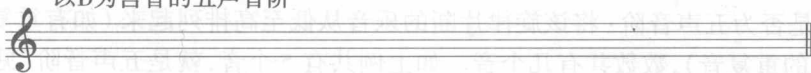
12-12 在下列五声调式中,哪一个属于 G 宫系统调?()

(1) D 商调 (2) D 羽调 (3) D 徵调 (4) D 角调

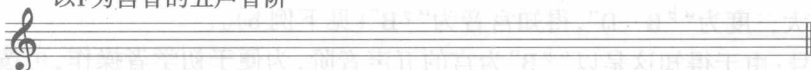
闭卷快速练习

12-13 写出下列指定的调式音阶(用临时升降号写,闭卷完成参考时间:1分钟)。

以D为宫音的五声音阶

以F为宫音的五声音阶

12-14 写出下列音阶中各音的阶名(闭卷完成参考时间:1分钟)。

12-15 写出下列音阶(用调号),并写出各音的阶名(闭卷完成参考时间:2分钟)。

(1) $\sharp D$ 五声角调式 (2) F 五声羽调式

12-16 根据调号,完整写出下列指定调的调名,并用全音符标出主音位置(第二行的民族调式均为五声调式,闭卷完成参考时间:2分钟)。

() 小调 () 大调 () 小调 () 小调 () 大调
 () 徵调 () 羽调 () 商调 () 角调 () 小调

12-17 写出以 D、E、G、F、A 为宫音的同宫系统各五声调式音阶。标出宫音、角音与调名(闭卷完成参考时间:10分钟)。

12-18 将下列五声调名重新排列,把同宫系统调写在一排(闭卷完成参考时间:6分钟)。

C 商 G 宫 D 羽 A 角 $\flat B$ 宫 E 羽 G 商 D 徵 F 徵
 D 角 A 商 F 宫 G 羽 B 角 C 徵

12-19 写出下列五声调式的调号,并写上宫音与主音(闭卷完成参考时间:5分钟)。

F 商 G 羽 A 角 D 徵 $\sharp G$ 商 $\sharp F$ 羽 $\flat E$ 商 A 徵 $\sharp C$ 商
 $\flat E$ 羽 B 徵 D 商 $\sharp G$ 角 $\sharp C$ 角

12-20 写出以 $\sharp F$ 、B、 $\flat A$ 为宫音的同宫音 5 种五声调式音阶,并写明调式名称及调号(闭卷完成参考时间:6分钟)。

例题解答示范

12-A 试以下列旋律片断的最后一音为主音,分析其为什么民族调式。

在五声音阶中,各有关音级所构成的音程只有一个大三度(宫音与角音),因此,大三度就是五声音阶的特征音程。找到大三度就可知该音程的根音是“宫”,从而可以确定其宫调系统,然后根据结束音为调式主音,来确定其调式。

解答此题可依如下方法与步骤:

(1) 看它是否为五声音阶:将该旋律片断的乐音从低至高排列起来(如有重复音,要除掉高八度或低八度的重复音),数数共有几个音。如上例共有 5 个音,就是五声音阶(见下例 a)。

(2) 确定宫音:找出该五声片断的大三度,根据“大三度定宫角”的原理,找出该音程的根音。如上例的大三度为“ $\flat B-D$ ”,得知宫音为“ $\flat B$ ”(见下例 b)。

(3) 写调号:由于得知这是以“ $\flat B$ ”为宫的五声音阶,为便于初学者操作,可按宫音的音名写调号。此例的宫音为“ $\flat B$ ”,就写“ $\flat B$ 调”的两个降号的调号(见下例 c)。

(4) 确定主音:到底是什么调式,还得看它的调式主音是什么音。此处题目已说明最后一音为主音“F”,可知这是 F 五声徵调式。也可更详细地表述为: $\flat B$ 宫系统的 F 五声徵调式(见下例 d)。

要说明的是,有时题目特别规定“用临时记号记谱”,这就不必写调号。但要注意,下例调号中的“ $\flat E$ ”在五声音阶中并没有出现,只写“ $\flat B$ ”就行了(见下例 e)。

将以上步骤归纳一下,即为以下“四定”:

一数乐音定五声,二找大三度定宫音,

三依宫音定调号,四据主音定调式。

12-B 分别写出以 D、 $\flat G$ 为宫音的同宫音 5 种五声调式音阶,并写明调式名称及调号(宫音分别用方框注明)。

此题包含了两小题,第(1)小题是写出以 D 为宫音的同宫音 5 种五声调式音阶;第(2)小题是写出以 $\flat G$ 为宫音的同宫音 5 种五声调式音阶。此处仅以第(1)小题为例,作详细的解答如下:

先在五线谱上写出调号,既然是以 D 为宫,其调号相当于 D 大调的“升 fa、升 do”两个升号(下例 a);

其次,写出以 D 为宫的五声音阶,并标出各音的阶名(下例 b);

再以所得的五声音阶为基础,分别以宫音、商音、角音、徵音、羽音为主音,写出五种五声调式音阶(下例 c):

当然,以上只是解题的分析,答案可将分析过程省去。此两题的答案如下:

(1)

D宫 E商 #F角 A徵 B羽

(2)

bG宫 bA商 bB角 bC徵 bD羽

运用练习

12-21 唱或奏出下列旋律,分析调式,写出调名。

(1)

(2)

第二节 五声音阶的省略形态

基本概念

有些民族民间音乐(如民歌),可能只有四个音甚或三个音,可将其看作是五声音阶的省略形态。按照中国传统文献的称谓习惯,可将其称之为“声”,即“四声”、“三声”,等等。

四声

四声是少于五声的省略形态。在民族民间音乐中,较常见的有四声徵调式与四声羽调式两种。

羽调式的四声民歌如果含有“宫—角”大三度特征音程,辨别此类调式就比较容易。由于宫音和角音是大三度音程关系,只要找到大三度特征音程,就可判定该音程的根音为宫音以及冠音为角音。这种方法被称做“宫角定位”。

然而,有时在某些民歌旋律中,却没有大三度音程,不可能作“宫角定位”,这就要用其他方法综合判断,在一般情况下,宫音不省略。

在各种四声的情况中,最多的是使用“宫、商、徵、羽”四个音,正好符合“宫音不省略”的规

范,这在汉族民歌中相当突出。

湖北土家族童谣《鸭罗罗》

上例这首民歌为A羽调式。全曲仅用了“C—D—G—A”四个音,正是调式中的宫、商、徵、羽四个音。

三声

少于五声的情况,还有“三声”,甚至“二声”(比较少见)。三声的情况有的是“宫、商、徵”,有的是“宫、角、徵”,有的是“羽、宫、角”,还有的甚至是“羽、宫、角”,等等,一般都含有宫音,都与一定的地域风格相联系,形成了独特的风格特征。

江西全南民歌《瑶家门前一道泉》

上例是一首D宫调式瑶族山歌,用的是“D— $\sharp$ F—A”(宫—角—徵)三声,省略了“商、羽”。由于强调了“D— $\sharp$ F”之音的大三度音程,使之有明朗、舒展的性格。

云南弥勒民歌《跳月歌》

上例这首彝族民歌除一个装饰音“G”，也是由“D— $\sharp$ F—A”三个音构成D宫调式。与前例相比，二者所用音基本相同，但这首《跳月歌》（音响见光盘）采用了六度、八度的音程大跳，及十六分音符的附点节奏，所以曲调活泼、跳跃，具有一种开朗的性格。

简答题

12-22 有些民歌只有四个音甚或三个音，它们与五声音阶是怎样的关系？

闭卷快速练习

12-23 G、 $\flat$ B、C、 $\flat$ E 四个音有可能构成哪些五声调式？请分别写出调名和宫音（闭卷完成参考时间：5分钟）。

12-24 A、 $\sharp$ C、E 三个音可能构成哪些五声调式？请分别写出调名和宫音（闭卷完成参考时间：5分钟）。

运用练习

12-25 分析下面这首民歌的调式，写出调名。

陕北民歌《脚夫调》

自由地

三 月 里 的 (个) 太 阳 红 又 红,

为 什 么 我 赶 脚 人 儿 (哟) 这 样 苦 命?

提示：首先将上例的乐音从低到高加以排列，除去重复的音，得到的音如果不足5个，首先多着眼于“保留宫音”。这是由于“宫”音在五声音阶中往往具有较突出的地位，因而一般取四声中有宫音的方案，而不取四声中省略宫音的方案。此外，在综合判断这首民歌时，陕北地区同类民歌中徵调式较多的实际情况也可作参考。研究民族民间音乐，感性知识在谱面旋律的背后也会起作用。本章的民歌谱例之所以特意将歌词写上，也是因为有时不可仅仅以谱面的音符作为研究民族民间音乐唯一的根据。

第十三课 五声调式的同宫音系统与同主音系统

本课重点

1. 掌握同宫音五声调式基本理论
2. 掌握同主音五声调式基本理论

第一节 同宫音五声音阶及其调号

基本概念

同宫系统调的定义

宫音相同、调号相同、音列相同、(调式)主音各异的不同调式,称为同宫系统调。它们都以调式主音音高和调式来命名:

上例是C宫系统,它包含C宫调、D商调、E角调、G徵调、A羽调。

现将这5个五声调式重新排列如下,下面谱例中注长方框者为相同的宫音,注圆圈者为各调式的主音,可以看出,它们虽然主音各异,但其宫音却是完全相同的:

中西音阶调式的比较

在大小调体系中,音阶与调是一个层次的概念,如C大调音阶(C—D—E—F—G—A—B—C),亦即C大调式,或称C大调式音阶,在这里,只有以大调音阶的第Ⅰ级为主音才能建立该音阶调式;然而,在中国传统音乐中,音阶与调式却不是一回事。调式是音阶以下的低一层次的概念。在通常情况下,中国传统音阶中的“宫、商、角、徵、羽”任何一个音为主音均可建立调式,所建立的调式分别称为宫调式、商调式、角调式、徵调式、羽调式。由于这5个调式的宫音相同,故统称之为“同宫系统调式”。

同宫系统的调号

在中国传统音乐中,同宫系统的5个调式的调号完全相同,它们都是以“宫音”的音高为标准来确定调号的。如“宫音”是“C”,选用无升降记号的调号;“宫音”是“G”,选用一个升号的调号;“宫音”是“F”,选用一个降号的调号;如此等等。

因此,为宫调式以外的调式写调号时,要先找到宫音,再以该宫音的音高来确定其调号。

现以C商调式为例,已知商音为“C”(下例a),这就要先求宫音是什么。我们知道,商音的下方大二度就是宫音,因而得知宫音为“ $\flat$ B”(下例b),这就应选用两个降号的调号(下例c),我们称它为“ $\flat$ B同宫系统”的商调式:

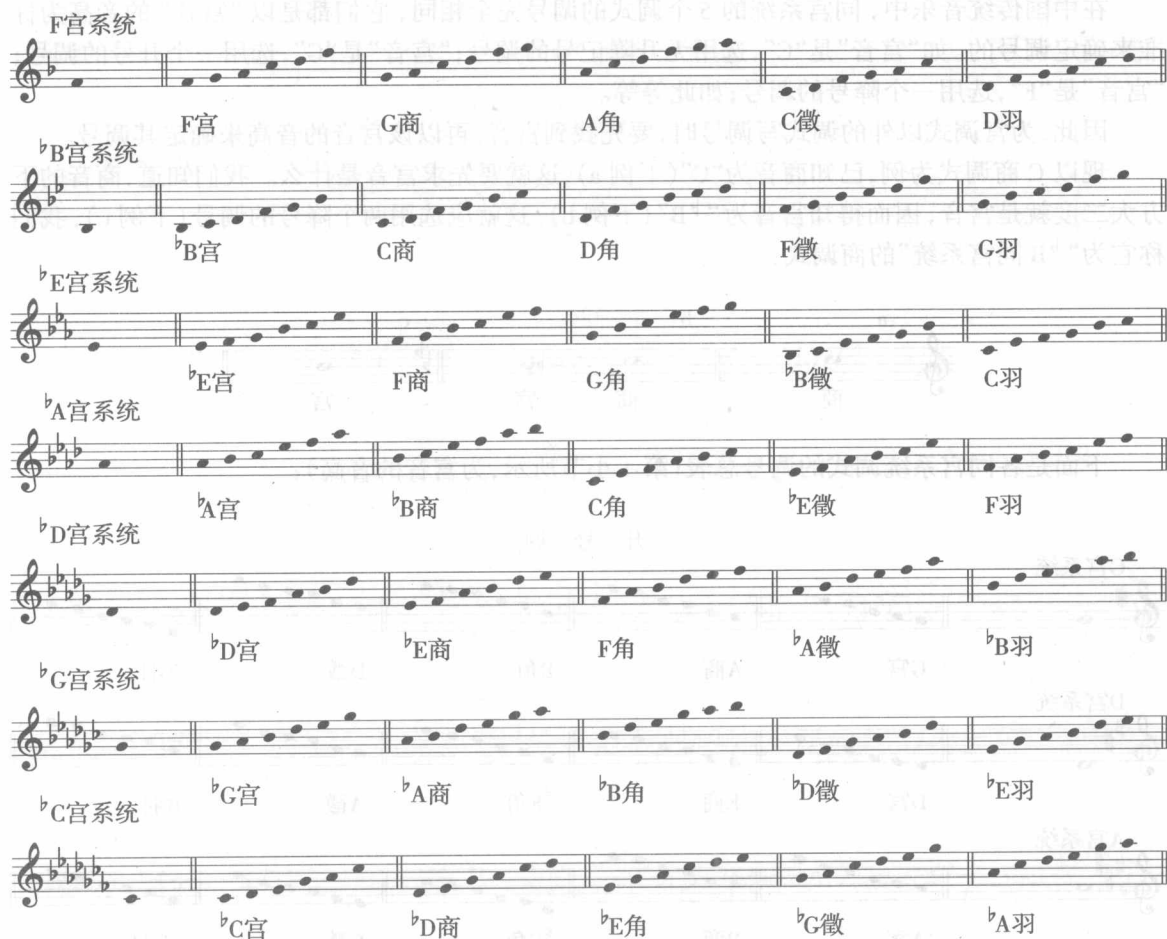
下面是各同宫系统调式的调号总表(第1小节所示,为宫音的音高):

升 号 调

G宫系统	G宫 A商 B角 D徵 E羽				
D宫系统	D宫 E商 $\sharp$ F角 A徵 B羽				
A宫系统	A宫 B商 $\sharp$ C角 E徵 $\sharp$ F羽				
E宫系统	E宫 $\sharp$ F商 $\sharp$ G角 B徵 $\sharp$ C羽				
B宫系统	B宫 $\sharp$ C商 $\sharp$ D角 $\sharp$ F徵 $\sharp$ G羽				

降号调

上表中, #F 宫系统与 bG 宫系统、B 宫系统与 bC 宫系统、bD 宫系统与 #C 宫系统均为等音调关系。

简答题

- 13-1 中国传统音乐的音阶与调式是否属于同一个层次的概念?
- 13-2 一个五声音阶包含几个五声调式? 试具体说明之。

13-3 何谓同宫音调式? 它们最大的特征是什么?

13-4 A 羽的同宫系统调有哪些?

13-5 F 徵调式中的宫音是什么音?

13-6 C 宫调式与 C 徵调式是不是同宫系统调式?

13-7 G 徵调式和 E 角调式是不是同宫系统调式?

13-8 A 羽调式和 D 商调式的宫音是否相同?

闭卷快速练习

13-9 D 商调、D 羽调、D 徵调、D 角调,哪一个属于 C 宫系统(闭卷完成参考时间:1 分钟)?

13-10 写出 A 宫调式、E 徵调式、 $\flat$ B 羽调式、D 角调式和 F 商调式的各个同宫调式的调名(闭卷完成参考时间:2 分钟)。

13-11 以下列各音为宫音,写出它们各同宫调式的五声音阶,并写出各调的调名(闭卷完成参考时间:3 分钟)。

(1) $\flat$ A (2) $\flat$ B (3) G (4) $\sharp$ F (5) B

13-12 以下列各音为宫音,写出其同宫系统各调的五声音阶,并写出各调的调名(闭卷完成参考时间:3 分钟)。

例题解答示范

13-A 下面列举的五声调式中,哪几个调式是属于同宫音系统的(闭卷完成参考时间:3 分钟)

(1) D 商调式 (2) D 宫调式 (3) E 商调式 (4) E 徵调式 (5) A 徵调式

要能闭卷快速解答此题,其基本功在于能非常熟练地写出不同宫音的五声音阶。因此,此题可先依序写出有关调式的五声音阶,将题目上所提出的调式圈上。在此基础上即可确定哪几个调式是属于同宫音系统的。

首先,写出 D 商调式的五声音阶:需先求“宫”,已知“D = 商”,推知“C = 宫”,以 C 为宫的音阶为无升降号的调号。将题目中所列的调式逐个“对号”,只有 D 商调式属此“C 同宫音系统”(下例 a);

其次,写出 D 宫调式的五声音阶:需先求“宫”,已知“D = 宫”,以 D 为宫的音阶为 2 个升号的调号。将题目中所列的调式逐个“对号”,“D 宫调式”、“E 商调式”、“A 徵调式”,均属此“D 同宫音系统”(下例 b);

再次,写出最后所剩的 E 徵调式的音阶:同样需先求“宫”,已知“E = 徵”,推知“A = 宫”,以 A 为宫的音阶为 3 个升号的调号。知 E 徵调式属此“A 同宫音系统”(下例 c);

至此,题目中所列举的调式逐个“对号”完毕,从上述可知,只有 D 宫调式、E 商调式和 A 徵调式属于同宫音系统(均属“D 同宫音系统”)。

辞,调号不同”。

羽调式、C角调式。

的洞式、C 用洞式) 的

号)。因各号情况不同, 故其名称不一。

- 五、列式的求法可以

号的调号(卜例 a);

(2) 五声商调式是以“商”为主音。宫音位于商音的下方大二度,因“商=C”,故“宫=♭B”,为2个降号的调号(下例b);

(3) 五声角调式以“角”为主音。宫音位于角音的下方大三度,因“角=C”,故“宫=♭A”,为4个降号的调号(下例c);

(4) 五声徵调式以“徵”为主音。宫音位于徵音的下方纯五度,因“徵=C”,故“宫=F”,为1个降号的调号(下例d);

(5) 五声羽调式以“羽”为主音。宫音位于羽音的上方小三度,因“羽=C”,故“宫=♭E”,为3个降号的调号(下例e)。

主音相同

a 宫调式: 宫

b 商调式: 商

c 角调式: 角

d 徵调式: 徵

e 羽调式: 羽

同宫音系统与同主音系统的比较

同宫音系统与同主音系统的五声调式,除了两者的宫调式完全相同外,其他均可以看作是一种类似模进的关系。同宫音系统商调式各音的下方大二度,即为同主音系统商调式;同宫音系统角调式各音的下方大三度,即为同主音系统角调式;同宫音系统徵调式各音的下方纯五度,即为同主音系统徵调式;同宫音系统羽调式各音的下方大六度(或上方小三度),即为同主音系统羽调式。具体如下例所示:

同宫音系统: C宫调式 D商调式 E角调式 G徵调式 A羽调式

同主音系统: C宫调式 C商调式 C角调式 C徵调式 C羽调式

完全相同 下方大二度 下方大三度 下方纯五度 下方大六度 (上方小三度)

简答题

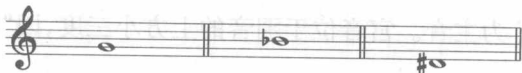
13-14 何谓同主音五声调式?其显著的特点是什么?

13-15 宫音是否永远是主音?

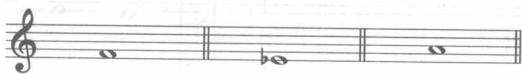
13-16 F 徵调式与 C 商调式的调号相同吗?

闭卷快速练习

13-17 以下列各音为调式主音,写出同主音五声调式的音阶,并说出调名(闭卷完成参考时间:3 分钟)。

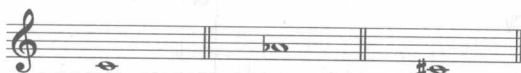
13-18 以下列各音为商调式主音,分别写出它们的同宫音系统的五声音阶(闭卷完成参考时间:3 分钟)。

13-19 以下列各音为角调式主音,分别写出它们的同宫音系统的五声音阶(闭卷完成参考时间:3 分钟)。

13-20 以下列各音为羽调式主音,分别写出它们的同宫音系统的五声音阶(闭卷完成参考时间:3 分钟)。

13-21 以下列各音为徵调式主音,分别写出它们的同宫音系统的五声音阶(闭卷完成参考时间:2 分钟)。

13-22 以下列各音为羽调式主音,分别写出它们的同宫音系统的五声音阶(闭卷完成参考时间:2 分钟)。

13-23 以下列各音为调式主音,分别写出其 5 个同主音系统调式(用调号,闭卷完成参考时间:3 分钟)。

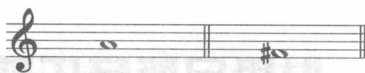

13-24 以下列各音为调式主音,分别写出其 5 个同主音系统调式(用调号,闭卷完成参考时间:3 分钟)。

13-25 以下列各音为调式主音,分别写出其 5 个同主音系统调式(用临时记号,闭卷完成

参考时间:3分钟)。

例题解答示范

13-B 以D为调式主音,分别用调号写出其同主音系统的5个五声调式。

要能闭卷快速解答此题,其基本功在于能非常熟练地找出不同调式的宫音。

同主音系统的5个五声调式的宫音有其规律:“宫为宫,商下大二为宫,角下大三为宫,徵下纯五为宫,羽上小三或羽下大六为宫。”具体分析如下:

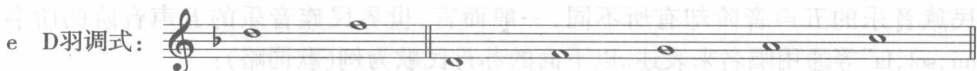
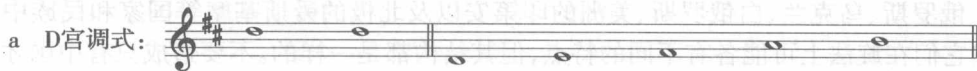
(1) 宫为宫:已知为“D同主音系统”,即“D=宫”,为2个升号的调号,该宫调式为“D—E— $\sharp$ F—A—B”(见下例a);

(2) 商下大二为宫:已知“D=商”,推知“C=宫”,为无升降号的调号,该商调式为“D—E—G—A—C”(见下例b);

(3) 角下大三为宫:已知“D=角”,推知“ $\flat$ B=宫”,为2个降号的调号,该角调式为“D—F—G— $\flat$ B—C”(见下例c);

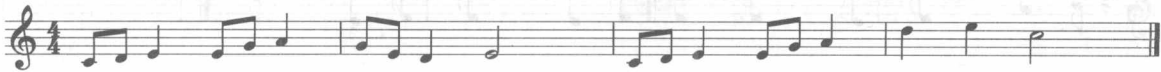
(4) 徵下纯五为宫:已知“D=徵”,推知“G=宫”,为1个升号的调号,该徵调式为“D—E—G—A—B”(见下例d);

(5) 羽上小三为宫:已知“D=羽”,推知“F=宫”,为1个降号的调号,该羽调式为“D—F—G—A—C”(见下例e)。

运用练习

13-26 先说出下面这条旋律是什么调式?然后逐项解答:(1)将原旋律中所有的E音替换成F,改写成新旋律a;(2)将旋律a中所有的A音替换成 $\flat$ B,改写成新旋律b;(3)将旋律b中所有的D音替换成 $\flat$ E,改写成新旋律c;(4)将旋律c中所有的G音替换成 $\flat$ A,改写成新旋律d;(5)分别写出旋律a、b、c、d的调式名,找出其宫音和主音,并与原旋律相比较。

第十四课 世界民族音乐的五声音阶

本课重点

1. 了解世界民族音乐中的无半音五声调式
2. 了解世界民族音乐中的有半音五声调式
3. 了解世界民族音乐中的特殊律制五声调式

第一节 无半音五声音阶*

基本概念

无半音五声音阶

在世界民族音乐范围中,无半音五声音阶不仅在中国普遍存在,而且在日本、匈牙利、挪威、苏格兰、俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、美洲的印第安以及北极的爱斯基摩等国家和民族中也都存在。虽然它们在旋法上可能各有不同的特点,但其结构都是一样的。不要造成只有中国才有此音阶的错觉,更不要将中国民族音乐与世界民族音乐完全划上等号。

中国民族音乐的五声音阶与世界民族音乐的五声音阶有什么不同?这是基本概念首先要涉及的问题。

层次

前文已述,中国民族音乐的五声音阶与五声调式分属两个不同的层次,即一个五声音阶包含有“宫、商、角、徵、羽”5个不同的五声调式。而世界民族音乐的五声音阶却有所不同,一般而言,五声音阶与五声调式是一个层次的概念,或者说,两者完全可说是一回事。

阶名

如前所述,中国民族音乐的五声音阶有“宫、商、角、徵、羽”等特定的传统阶名(或称声名)。而世界民族音乐的五声音阶却有所不同,一般而言,世界民族音乐的五声音阶的阶名多借用“do、re、mi、sol、la”等通用唱名来表述。以下面的苏丹民歌为例(歌词略):

苏丹民歌《穆萨颂歌》

上例的五声音阶及其阶名所借用的唱名如下:

从上例可以看出,分析世界民族音乐时,我们没有必要按中国传统音乐的五声音阶硬套,即不必硬将“宫、商、角、徵、羽”套在世界其他民族的民间音乐上。上例虽然结束于“D”音,它并不是中国传统音乐的“商调式”,而是以“D”为 do 的五声音阶,因为在这里音阶与调式是一个层次的概念。音阶主音同时也是调式主音。

民谣音阶与律音阶

由于世界民族音乐是多元的,有时在音阶与调式方面也出现某种特定的含义。下面仅以日本音乐为例:日本的民间音乐中,最常见的有4种音阶,其中有2种属于无半音五声音阶,即民谣音阶(下例 a)与律音阶(下例 b)。它们各由两个完全相同的三声音列组合而成:民谣音阶的三声音列是“小三度+大二度”(下例 c),律音阶的三声音列是“大二度+小三度”(下例 d)。单纯从音阶的结构来看,虽然前者相当于中国音乐的羽调式,后者相当于中国音乐的徵调式,但我们不可将它们称之为羽调式和徵调式。

无拍号谱表

不少世界民族音乐学者在记录民间音乐时,常常取消了拍号和小节线,这是因为在不少世界民族音乐中(特别是原生态民间音乐中),节奏是非常生动而自由的,如果硬用有拍号、有小节的谱表来规范,是不切实际的。请看下例的记谱:

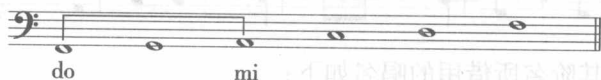
印第安民歌《我真幸运》

D.P. 麦克阿勒记谱

(注:歌词大意是,“我真幸运,我真幸运!她正倚在小店前面,四处把我张望。”音响见光盘。)

此印第安民歌的记谱并没有拍号,也没有小节线。将上例所出现的乐音依序排列就会看出,在记谱上虽然出现了“F”音,实际上是道地的五声音阶,用的是“以F为do”的下属记谱法。其音阶如下例:

简答题

14-1 无半音五声音阶除在中国普遍存在外,还在哪些国家或民族中存在?

14-2 如果说,中国民族音乐的五声音阶与五声调式分属两个不同的层次,那么,世界民族音乐的五声音阶是否也是如此?

14-3 世界民族音乐的五声音阶是否也以“宫、商、角、徵、羽”来代表阶名?为什么?

14-4 何谓民谣音阶?何谓律音阶?它们与羽调式和徵调式有何异同之处?

14-5 什么是无拍号记谱法?什么是无小节线记谱法?

闭卷快速练习

14-6 试写出下例越南民歌的音阶(闭卷完成参考时间:4分钟)。

越南北宁民歌《白鹭飞翔》

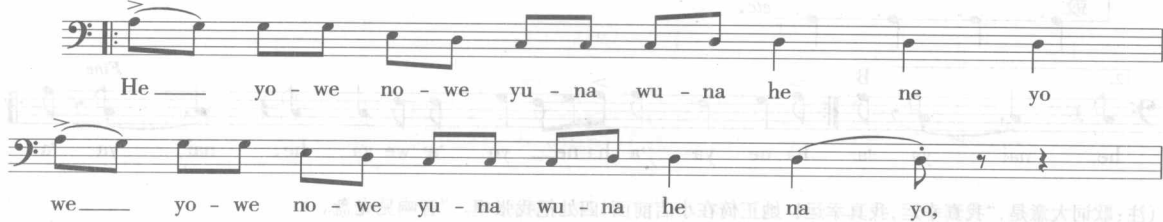
14-7 试写出下例印第安民歌的音阶(闭卷完成参考时间:4分钟)。

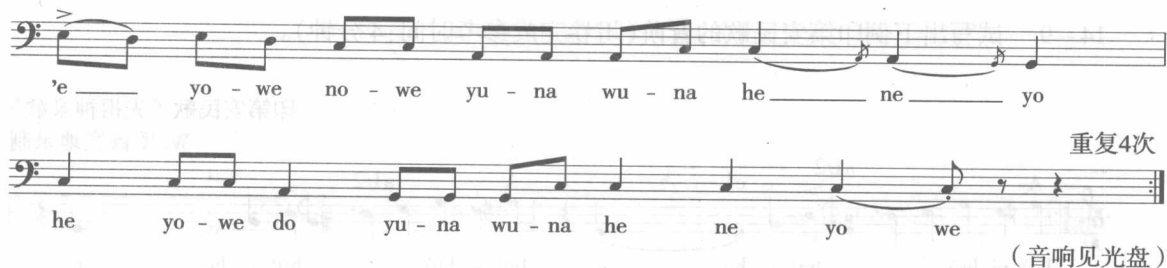
C = B

$\text{♩} = 120$

《印第安教派圣歌》

W.罗德实地录制

14-8 试写出下例厄瓜多尔民间乐曲的音阶(闭卷完成参考时间:4分钟)。

厄瓜多尔民间乐曲《孵化的蛋壳》

Y. M. 谢克特记谱

开头节奏 ♩ = 104
(没有节奏)

T 1/2 T

8ve d's

Golpe:tacet
B

B

Golpe:tacet
A1

A2

8ve f's

sim.

A3

A4

(音响见光盘)

提示:用“大三度定 do、mi”的方法,先找出“do”音。

14-9 试写出下例印第安民歌的音阶(闭卷完成参考时间:4分钟)。

印第安民歌《先祖神录歌》

W. 罗德实地录制

huì yì huì - hu' ì ho - e huì yì huì - hu' ì ho - e

yì - 'au - huì huì huì hu - ì

ho - ho hì ye hì ye hì ye hì - i hì ho - e

hì - ì hì ho - e yì - 'u

huì huì huì hu - i ho ho hì ye

hì ye hì ye ho ho ho ho hí hì hì hì ye hí ye

ho ho ho ho hì hì hì hì ye hì ye

提示:用“大三度定 do、mi”的方法,先找出“do”音。此处的大三度是“E— $\sharp$ G”,故可知是以“E为 do”。

14-10 试写出下例南美民间音乐的音阶(闭卷完成参考时间:4分钟)。

南美民间音乐《哥达加西安魂曲》

Y.M. 谢克特记谱

The musical score is written in staff notation, featuring a treble clef and a bass clef. It consists of seven systems of music, each with a treble staff and a bass staff. The tempo is marked as $\text{♩} = 69$ and $\text{♩} = 146$. The tempo change is indicated by the text *subito accel.*. The score is a pentatonic scale exercise, with the melody in the treble staff and the bass line in the bass staff. The melody is a pentatonic scale, and the bass line is a simple accompaniment. The score is written in a key signature of one flat (B-flat).

提示:此例用了下属记谱法。

例题解答示范

14-A 试在世界民族音乐的范畴内,分析下列音乐片断的音阶。

《新泻小镇》
D.K.腾荣记谱

Ta - ka

三味线的
节拍数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

i — vib.

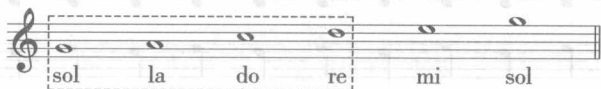
The image shows a musical score for a piece titled 'Ta - ka'. The score is written on a single staff with a treble clef. The melody starts with a quarter note 'Ta' followed by a quarter note 'ka'. The rest of the piece is a sequence of eighth notes. A timeline below the staff indicates the measure numbers from 1 to 22. A vibrato marking 'vib.' is placed above the staff at measure 21. The piece is identified as '新泻小镇' (Shinetsu Town) by D.K. Tengrong.

要在规定时间内正确完成此题,必须注意以下三点:

(1) 既然指明要在世界民族音乐的范畴内分析,就要知道此曲是哪个民族的。谱例虽未明示是什么音乐,但却注明了“三味线的节拍数”。我们知道,“三味线”是日本的传统乐器,因之可以肯定这是日本音乐。

(2) 日本音乐有两种不同系统的音阶,其一是无半音的,其二是半音的。从谱上可知,这段音乐相邻各音之间不存在半音关系。

(3) 在日本的无半音五声音阶中,又分民谣音阶和律音阶两种,两者的不同之处在于,前者以“la”为主音,后者以“sol”为主音。从上谱可知,此例为律音阶:

此题还有两点须引起注意:其一,不要将它分析为徵调式,因为这并不是中国音乐;其二,此处的记谱比较特别,根本就没记拍号,也没记小节线,这在世界民族的原生态音乐中是常见的现象。这个例子还有三味线的节奏对比,一般的世界民族音乐的记谱中,甚至连这种节奏对比或节奏提示也没有。

运用练习

14-11 下例是大家熟知的日本民歌《拉网小调》,为什么不能说它是五声徵调式?试从世界民族音乐的角度,对此音阶加以分析,并说出它的准确名称(闭卷完成参考时间:5分钟)。

日本民歌《拉网小调》

呀 咧 嗯, 索 兰, 索 兰, 索 兰, 索 兰,

(咳 咳 咳) 你 若 问 五 谷 神 鲱 鱼 群 何 时 到 来,

五 谷 神 到 处 都 说 至 今 没 有 音 讯。巧 呀 沙 也

呀 沙 若 用 劲 拉 呀! (咳 用 劲 拉! 用 劲 拉!)

第二节 其他类型的五声音阶*

基本概念

有半音五声音阶

此音阶由两个小二度与两个大三度所组成。因之,小二度与大三度就是此五声调式的基本元素。如日本的都节音阶与琉球音阶:

都节音阶:

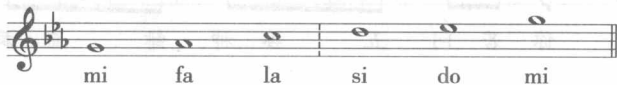
琉球音阶:

下面这首著名的《樱花》就是典型的都节音阶：

日本民歌《樱花》

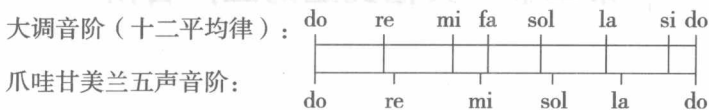
该五声音阶如下例所示，其中，“mi—fa”与“si—do”为半音。要特别注意的是，不要认为此曲结束于“mi”是不可理解的，此“mi”本来就是该音阶的主音。更不能因它结束于“mi”就认为是角调式五声音阶：

特殊律制的五声音阶

这是指不属于“基本三律”(五度相生律、纯律、十二平均律)中任何一种律制的五声音阶。有关“基本三律”将在本教程下篇进行讨论，即使如此，由于特殊律制的五声音阶在世界民族音乐中占有一定的地位，这里仍要略加介绍。

通俗地说，有个别民间音乐在“do—re—mi—sol—la”的五声中，只有“do”音与我们平时所习惯的音准符合，其余4个音听起来不是偏高就是偏低，因之，有人形象地戏称这些“不准”的音是“钢琴缝里的音”(意即在钢琴上弹不出来的音)。比如在爪哇的甘美兰音乐中，有一种音乐的音高就是如此。为了将问题简化，特将此五声音阶与我们所熟知的十二平均律大调音阶的有关音高比较如下：

其实，这些音高绝非“不准”，它的“re”和“sol”往往只是比钢琴上的音高一点点，它的“mi”听起来几乎接近“fa”，“la”听起来几乎接近“降 si”。其音高可用如下的顺口溜归纳：“mi 近 fa, la 近降 si, re, sol 略高, do, do 一体。”或者更简单地说：“仅 do 音同高，其余四音特殊”。

下面是爪哇的甘美兰音乐的一段，谱中偏高的音暂均用“+”加注，在现代记谱法中已有微分音的准确记法，此处暂不涉及：

此外,非洲乌干达南部的干达族音阶(特别以竖琴和木琴为代表),也是这种特殊律制的五声音阶。

可见,在讨论五声音阶时,不能以某一种样式概括所有其他的样式。总之,不能以偏概全地研究世界民族音乐。当然,由于音乐体系的多元特点,也许上述五声音阶的三种样式,并不足以完全概括各民族五声音阶,但在现今的乐理知识体系中,至少要尽量做到“拓展五声,三式并存”。

简答题

- 14-12 何谓有半音五声音阶?它由什么有代表性的音程组成?
 14-13 何谓都节音阶?何谓琉球音阶?说出它们各自的结构特点。
 14-14 何谓特殊律制的五声音阶?试举例说明之。
 14-15 “拓展五声,三式并存”,“五声”和“三式”分别指的是什么?

闭卷快速练习

- 14-16 用临时升降号写出下列指定的调式音阶(闭卷完成参考时间:4分钟)。

(1) 以D为do的琉球音阶

A musical staff with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The staff is empty, intended for writing the scale starting on D (do).

(2) 以D为mi的都节音阶

A musical staff with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The staff is empty, intended for writing the scale starting on D (mi).

提示:第(2)题要求以D为mi,应首先根据都节音阶的音程关系找到以何音为do。

- 14-17 写出下列音阶的准确名称(闭卷完成参考时间:2分钟)。

A musical staff with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The scale consists of the following notes: G4, A4, B4, C5, D5, E5, F#5, G5, A5, B5, C6, D6, E6, F#6, G6, A6, B6, C7, D7, E7, F#7, G7, A7, B7, C8, D8, E8, F#8, G8, A8, B8, C9, D9, E9, F#9, G9, A9, B9, C10, D10, E10, F#10, G10, A10, B10, C11, D11, E11, F#11, G11, A11, B11, C12, D12, E12, F#12, G12, A12, B12, C13, D13, E13, F#13, G13, A13, B13, C14, D14, E14, F#14, G14, A14, B14, C15, D15, E15, F#15, G15, A15, B15, C16, D16, E16, F#16, G16, A16, B16, C17, D17, E17, F#17, G17, A17, B17, C18, D18, E18, F#18, G18, A18, B18, C19, D19, E19, F#19, G19, A19, B19, C20, D20, E20, F#20, G20, A20, B20, C21, D21, E21, F#21, G21, A21, B21, C22, D22, E22, F#22, G22, A22, B22, C23, D23, E23, F#23, G23, A23, B23, C24, D24, E24, F#24, G24, A24, B24, C25, D25, E25, F#25, G25, A25, B25, C26, D26, E26, F#26, G26, A26, B26, C27, D27, E27, F#27, G27, A27, B27, C28, D28, E28, F#28, G28, A28, B28, C29, D29, E29, F#29, G29, A29, B29, C30, D30, E30, F#30, G30, A30, B30, C31, D31, E31, F#31, G31, A31, B31, C32, D32, E32, F#32, G32, A32, B32, C33, D33, E33, F#33, G33, A33, B33, C34, D34, E34, F#34, G34, A34, B34, C35, D35, E35, F#35, G35, A35, B35, C36, D36, E36, F#36, G36, A36, B36, C37, D37, E37, F#37, G37, A37, B37, C38, D38, E38, F#38, G38, A38, B38, C39, D39, E39, F#39, G39, A39, B39, C40, D40, E40, F#40, G40, A40, B40, C41, D41, E41, F#41, G41, A41, B41, C42, D42, E42, F#42, G42, A42, B42, C43, D43, E43, F#43, G43, A43, B43, C44, D44, E44, F#44, G44, A44, B44, C45, D45, E45, F#45, G45, A45, B45, C46, D46, E46, F#46, G46, A46, B46, C47, D47, E47, F#47, G47, A47, B47, C48, D48, E48, F#48, G48, A48, B48, C49, D49, E49, F#49, G49, A49, B49, C50, D50, E50, F#50, G50, A50, B50, C51, D51, E51, F#51, G51, A51, B51, C52, D52, E52, F#52, G52, A52, B52, C53, D53, E53, F#53, G53, A53, B53, C54, D54, E54, F#54, G54, A54, B54, C55, D55, E55, F#55, G55, A55, B55, C56, D56, E56, F#56, G56, A56, B56, C57, D57, E57, F#57, G57, A57, B57, C58, D58, E58, F#58, G58, A58, B58, C59, D59, E59, F#59, G59, A59, B59, C60, D60, E60, F#60, G60, A60, B60, C61, D61, E61, F#61, G61, A61, B61, C62, D62, E62, F#62, G62, A62, B62, C63, D63, E63, F#63, G63, A63, B63, C64, D64, E64, F#64, G64, A64, B64, C65, D65, E65, F#65, G65, A65, B65, C66, D66, E66, F#66, G66, A66, B66, C67, D67, E67, F#67, G67, A67, B67, C68, D68, E68, F#68, G68, A68, B68, C69, D69, E69, F#69, G69, A69, B69, C70, D70, E70, F#70, G70, A70, B70, C71, D71, E71, F#71, G71, A71, B71, C72, D72, E72, F#72, G72, A72, B72, C73, D73, E73, F#73, G73, A73, B73, C74, D74, E74, F#74, G74, A74, B74, C75, D75, E75, F#75, G75, A75, B75, C76, D76, E76, F#76, G76, A76, B76, C77, D77, E77, F#77, G77, A77, B77, C78, D78, E78, F#78, G78, A78, B78, C79, D79, E79, F#79, G79, A79, B79, C80, D80, E80, F#80, G80, A80, B80, C81, D81, E81, F#81, G81, A81, B81, C82, D82, E82, F#82, G82, A82, B82, C83, D83, E83, F#83, G83, A83, B83, C84, D84, E84, F#84, G84, A84, B84, C85, D85, E85, F#85, G85, A85, B85, C86, D86, E86, F#86, G86, A86, B86, C87, D87, E87, F#87, G87, A87, B87, C88, D88, E88, F#88, G88, A88, B88, C89, D89, E89, F#89, G89, A89, B89, C90, D90, E90, F#90, G90, A90, B90, C91, D91, E91, F#91, G91, A91, B91, C92, D92, E92, F#92, G92, A92, B92, C93, D93, E93, F#93, G93, A93, B93, C94, D94, E94, F#94, G94, A94, B94, C95, D95, E95, F#95, G95, A95, B95, C96, D96, E96, F#96, G96, A96, B96, C97, D97, E97, F#97, G97, A97, B97, C98, D98, E98, F#98, G98, A98, B98, C99, D99, E99, F#99, G99, A99, B99, C100, D100, E100, F#100, G100, A100, B100, C101, D101, E101, F#101, G101, A101, B101, C102, D102, E102, F#102, G102, A102, B102, C103, D103, E103, F#103, G103, A103, B103, C104, D104, E104, F#104, G104, A104, B104, C105, D105, E105, F#105, G105, A105, B105, C106, D106, E106, F#106, G106, A106, B106, C107, D107, E107, F#107, G107, A107, B107, C108, D108, E108, F#108, G108, A108, B108, C109, D109, E109, F#109, G109, A109, B109, C110, D110, E110, F#110, G110, A110, B110, C111, D111, E111, F#111, G111, A111, B111, C112, D112, E112, F#112, G112, A112, B112, C113, D113, E113, F#113, G113, A113, B113, C114, D114, E114, F#114, G114, A114, B114, C115, D115, E115, F#115, G115, A115, B115, C116, D116, E116, F#116, G116, A116, B116, C117, D117, E117, F#117, G117, A117, B117, C118, D118, E118, F#118, G118, A118, B118, C119, D119, E119, F#119, G119, A119, B119, C120, D120, E120, F#120, G120, A120, B120, C121, D121, E121, F#121, G121, A121, B121, C122, D122, E122, F#122, G122, A122, B122, C123, D123, E123, F#123, G123, A123, B123, C124, D124, E124, F#124, G124, A124, B124, C125, D125, E125, F#125, G125, A125, B125, C126, D126, E126, F#126, G126, A126, B126, C127, D127, E127, F#127, G127, A127, B127, C128, D128, E128, F#128, G128, A128, B128, C129, D129, E129, F#129, G129, A129, B129, C130, D130, E130, F#130, G130, A130, B130, C131, D131, E131, F#131, G131, A131, B131, C132, D132, E132, F#132, G132, A132, B132, C133, D133, E133, F#133, G133, A133, B133, C134, D134, E134, F#134, G134, A134, B134, C135, D135, E135, F#135, G135, A135, B135, C136, D136, E136, F#136, G136, A136, B136, C137, D137, E137, F#137, G137, A137, B137, C138, D138, E138, F#138, G138, A138, B138, C139, D139, E139, F#139, G139, A139, B139, C140, D140, E140, F#140, G140, A140, B140, C141, D141, E141, F#141, G141, A141, B141, C142, D142, E142, F#142, G142, A142, B142, C143, D143, E143, F#143, G143, A143, B143, C144, D144, E144, F#144, G144, A144, B144, C145, D145, E145, F#145, G145, A145, B145, C146, D146, E146, F#146, G146, A146, B146, C147, D147, E147, F#147, G147, A147, B147, C148, D148, E148, F#148, G148, A148, B148, C149, D149, E149, F#149, G149, A149, B149, C150, D150, E150, F#150, G150, A150, B150, C151, D151, E151, F#151, G151, A151, B151, C152, D152, E152, F#152, G152, A152, B152, C153, D153, E153, F#153, G153, A153, B153, C154, D154, E154, F#154, G154, A154, B154, C155, D155, E155, F#155, G155, A155, B155, C156, D156, E156, F#156, G156, A156, B156, C157, D157, E157, F#157, G157, A157, B157, C158, D158, E158, F#158, G158, A158, B158, C159, D159, E159, F#159, G159, A159, B159, C160, D160, E160, F#160, G160, A160, B160, C161, D161, E161, F#161, G161, A161, B161, C162, D162, E162, F#162, G162, A162, B162, C163, D163, E163, F#163, G163, A163, B163, C164, D164, E164, F#164, G164, A164, B164, C165, D165, E165, F#165, G165, A165, B165, C166, D166, E166, F#166, G166, A166, B166, C167, D167, E167, F#167, G167, A167, B167, C168, D168, E168, F#168, G168, A168, B168, C169, D169, E169, F#169, G169, A169, B169, C170, D170, E170, F#170, G170, A170, B170, C171, D171, E171, F#171, G171, A171, B171, C172, D172, E172, F#172, G172, A172, B172, C173, D173, E173, F#173, G173, A173, B173, C174, D174, E174, F#174, G174, A174, B174, C175, D175, E175, F#175, G175, A175, B175, C176, D176, E176, F#176, G176, A176, B176, C177, D177, E177, F#177, G177, A177, B177, C178, D178, E178, F#178, G178, A178, B178, C179, D179, E179, F#179, G179, A179, B179, C180, D180, E180, F#180, G180, A180, B180, C181, D181, E181, F#181, G181, A181, B181, C182, D182, E182, F#182, G182, A182, B182, C183, D183, E183, F#183, G183, A183, B183, C184, D184, E184, F#184, G184, A184, B184, C185, D185, E185, F#185, G185, A185, B185, C186, D186, E186, F#186, G186, A186, B186, C187, D187, E187, F#187, G187, A187, B187, C188, D188, E188, F#188, G188, A188, B188, C189, D189, E189, F#189, G189, A189, B189, C190, D190, E190, F#190, G190, A190, B190, C191, D191, E191, F#191, G191, A191, B191, C192, D192, E192, F#192, G192, A192, B192, C193, D193, E193, F#193, G193, A193, B193, C194, D194, E194, F#194, G194, A194, B194, C195, D195, E195, F#195, G195, A195, B195, C196, D196, E196, F#196, G196, A196, B196, C197, D197, E197, F#197, G197, A197, B197, C198, D198, E198, F#198, G198, A198, B198, C199, D199, E199, F#199, G199, A199, B199, C200, D200, E200, F#200, G200, A200, B200, C201, D201, E201, F#201, G201, A201, B201, C202, D202, E202, F#202, G202, A202, B202, C203, D203, E203, F#203, G203, A203, B203, C204, D204, E204, F#204, G204, A204, B204, C205, D205, E205, F#205, G205, A205, B205, C206, D206, E206, F#206, G206, A206, B206, C207, D207, E207, F#207, G207, A207, B207, C208, D208, E208, F#208, G208, A208, B208, C209, D209, E209, F#209, G209, A209, B209, C210, D210, E210, F#210, G210, A210, B210, C211, D211, E211, F#211, G211, A211, B211, C212, D212, E212, F#212, G212, A212, B212, C213, D213, E213, F#213, G213, A213, B213, C214, D214, E214, F#214, G214, A214, B214, C215, D215, E215, F#215, G215, A215, B215, C216, D216, E216, F#216, G216, A216, B216, C217, D217, E217, F#217, G217, A217, B217, C218, D218, E218, F#218, G218, A218, B218, C219, D219, E219, F#219, G219, A219, B219, C220, D220, E220, F#220, G220, A220, B220, C221, D221, E221, F#221, G221, A221, B221, C222, D222, E222, F#222, G222, A222, B222, C223, D223, E223, F#223, G223, A223, B223, C224, D224, E224, F#224, G224, A224, B224, C225, D225, E225, F#225, G225, A225, B225, C226, D226, E226, F#226, G226, A226, B226, C227, D227, E227, F#227, G227, A227, B227, C228, D228, E228, F#228, G228, A228, B228, C229, D229, E229, F#229, G229, A229, B229, C230, D230, E230, F#230, G230, A230, B230, C231, D231, E231, F#231, G231, A231, B231, C232, D232, E232, F#232, G232, A232, B232, C233, D233, E233, F#233, G233, A233, B233, C234, D234, E234, F#234, G234, A234, B234, C235, D235, E235, F#235, G235, A235, B235, C236, D236, E236, F#236, G236, A236, B236, C237, D237, E237, F#237, G237, A237, B237, C238, D238, E238, F#238, G238, A238, B238, C239, D239, E239, F#239, G239, A239, B239, C240, D240, E240, F#240, G240, A240, B240, C241, D241, E241, F#241, G241, A241, B241, C242, D242, E242, F#242, G242, A242, B242, C243, D243, E243, F#243, G243, A243, B243, C244, D244, E244, F#244, G244, A244, B244, C245, D245, E245, F#245, G245, A245, B245, C246, D246, E246, F#246, G246, A246, B246, C247, D247, E247, F#247, G247, A247, B247, C248, D248, E248, F#248, G248, A248, B248, C249, D249, E249, F#249, G249, A249, B249, C250, D250, E250, F#250, G250, A250, B250, C251, D251, E251, F#251, G251, A251, B251, C252, D252, E252, F#252, G252, A252, B252, C253, D253, E253, F#253, G253, A253, B253, C254, D254, E254, F#254, G254, A254, B254, C255, D255, E255, F#255, G255, A255, B255, C256, D256, E256, F#256, G256, A256, B256, C257, D257, E257, F#257, G257, A257, B257, C258, D258, E258, F#258, G258, A258, B258, C259, D259, E259, F#259, G259, A259, B259, C260, D260, E260, F#260, G260, A260, B260, C261, D261, E261, F#261, G261, A261, B261, C262, D262, E262, F#262, G262, A262, B262, C263, D263, E263, F#263, G263, A263, B263, C264, D264, E264, F#264, G264, A264, B264, C265, D265, E265, F#265, G265, A265, B265, C266, D266, E266, F#266, G266, A266, B266, C267, D267, E267, F#267, G267, A267, B267, C268, D268, E268, F#268, G268, A268, B268, C269, D269, E269, F#269, G269, A269, B269, C270, D270, E270, F#270, G270, A270, B270, C271, D271, E271, F#271, G271, A271, B271, C272, D272, E272, F#272, G272, A272, B272, C273, D273, E273, F#273, G273, A273, B273, C274, D274, E274, F#274, G274, A274, B274, C275, D275, E275, F#275, G275, A275, B275, C276, D276, E276, F#276, G276, A276, B276, C277, D277, E277, F#277, G277, A277, B277, C278, D278, E278, F#278, G278, A278, B278, C279, D279, E279, F#279, G279, A279, B279, C280, D280, E280, F#280, G280, A280, B280, C281, D281, E281, F#281, G281, A281, B281, C282, D282, E282, F#282, G282, A282, B282, C283, D283, E283, F#283, G283, A283, B283, C284, D284, E284, F#284, G284, A284, B284, C285, D285, E285, F#285, G285, A285, B285, C286, D286, E286, F#286, G286, A286, B286, C287, D287, E287, F#287, G287, A287, B287, C288, D288, E288, F#288, G288, A288, B288, C289, D289, E289, F#289, G289, A289, B289, C290, D290, E290, F#290, G290, A290, B290, C291, D291, E291, F#291, G291, A291, B291, C292, D292, E292, F#292, G292, A292, B292, C293, D293, E293, F#293, G293, A293, B293, C294, D294, E294, F#294, G294, A294, B294, C295, D295, E295, F#295, G295, A295, B295, C296, D296, E296, F#296, G296, A296, B296, C297, D297, E297, F#297, G297, A297, B297, C298, D298, E298, F#298, G298, A298, B298, C299, D299, E299, F#299, G299, A299, B299, C300, D300, E300, F#300, G300, A300, B300, C301, D301, E301, F#301, G301, A301, B301, C302, D302, E302, F#302, G302, A302, B302, C303, D303, E303, F#303, G303, A303, B303, C304, D304, E304, F#304, G304, A304, B304, C305, D305, E305, F#305, G305, A305, B305, C306, D306, E306, F#306, G306, A306, B306, C307, D307, E307, F#307, G307, A307, B307, C308, D308, E308, F#308, G308, A308, B308, C309, D309, E309, F#309, G309, A309, B309, C310, D310, E310, F#310, G310, A310, B310, C311, D311, E311, F#311, G311, A311, B311, C312, D312, E312, F#312, G312, A312, B312, C313, D313, E313, F#313, G313, A313, B313, C314, D314, E314, F#314, G314, A314, B314, C315, D315, E315, F#315, G315, A315, B315, C316, D316, E316, F#316, G316, A316, B316, C317, D317, E317, F#317, G317, A317, B317, C318, D318, E318, F#318, G318, A318, B318, C319, D319, E319, F#319, G319, A319, B319, C320, D320, E320, F#320, G320, A320, B320, C321, D321, E321, F#321, G321, A321, B321, C322, D322, E322, F#322, G322, A322, B322, C323, D323, E323, F#323, G323, A323, B323, C324, D324, E324, F#324, G324, A324, B324, C325, D325, E325, F#325, G325, A325, B325, C326, D326, E326, F#326, G326, A326, B326, C327, D327, E327, F#327, G327, A327, B327, C328, D328, E328, F#328, G328, A328, B328, C329, D329, E329, F#329, G329, A329, B329, C330, D330, E330, F#330, G330, A330, B330, C331, D331, E331, F#331, G331, A331, B331, C332, D332, E332, F#332, G332, A332, B332, C333, D333, E333, F#333, G333, A333, B333, C334, D334, E334, F#334, G334, A334, B334, C335, D335, E335, F#335, G335, A335, B335, C336, D336, E336, F#336, G336, A336, B336, C337, D337, E337, F#337, G337, A337, B337, C338, D338, E338, F#338, G338, A338, B338, C339, D339, E339, F#339, G339, A339, B339, C340, D340, E340, F#340, G340, A340, B340, C341, D341, E341, F#341, G341, A341, B

15-3 回答以下问题(5分):

(1) 4个十六分音符时值的四连音 = 1个()音符

(2) 7个十六分音符的七连音 = 1个()音符

(3) 5个十六分音符时值的五连音 = 1个()音符

(4) 6个四分音符的六连音 = 1个()音符

(5) 4个八分音符时值的四连音 = 2个()音符

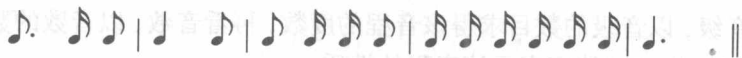
提示:这是音符的特殊划分,一般用较多音符的时值之和来替代较少音符的时值之和。如三连音等于基本划分的两部分,五连音等于基本划分的四部分等。唯独二连音例外,它用二连音替代了基本划分的三部分。

15-4 将下列音分别按 $\frac{3}{8}$ 拍子和 $\frac{3}{4}$ 拍子组合起来(5分):

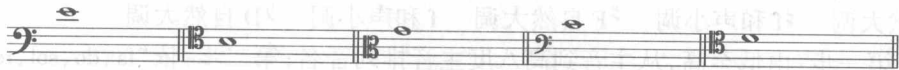
提示:先按 $\frac{3}{8}$ 拍子组合,每小节有三拍,是以八分音符为一拍;再按 $\frac{3}{4}$ 拍子组合,每小节同样有三拍,但却是以四分音符为一拍。

15-5 用增大音值的方法,把下例 $\frac{3}{8}$ 拍子改为 $\frac{3}{4}$ 拍子(5分):

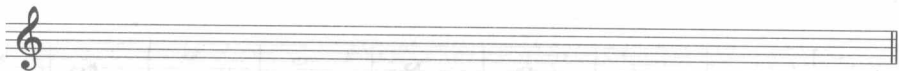

提示:线不变,每个音符的音值增大一倍,如附点八分音符增大为附点四分音符等。

15-6 在低音谱表中重写下例,实际音高不变(5分):

提示:记住各种谱表“中央C”的确切位置,以此为标准就不会做错。可用“高音谱表下加一,低音谱表上加一,中音谱表卡得准,全部都是中央C”的口诀助记。

15-7 写出下列半音和全音的类别(即指自然的或变化的全音、半音,5分):

$\sharp C-D$ $\flat E-F$ $\flat B-B$ $\flat D-\sharp D$ $E-\sharp F$
() () () () ()

提示:到底是自然的还是变化的全音、半音,可用如下助记口诀来鉴别:“自然音程音名异,变化音程音名同,隔级音程亦变化”。如“ $\sharp C-D$ ”为“音名异”,“ $\flat B-B$ ”为“音名同”等。

15-8 设太簇相当于现代音名“D”,求黄钟、大吕、夹钟、姑洗、仲吕各相当于什么现代音名

(5分)。

提示:参照“黄大太、夹姑仲”的助记口诀推算。

15-9 写出下列所有的等音:(5分)

F() $\sharp C$ () A() B()
 $\flat E$ () $\sharp G$ () $\sharp F$ () $\flat\flat B$ ()

提示:题目中所谓的“所有的等音”,在钢琴键盘上能直观地显示出来,即除黑键 $\sharp G$ 或 $\flat A$ 只有两个同音异名的等音外,其余各音键都有三种同音异名的记法。注意凡是有两个等音的,不能只写一个。如“F”有两个等音,即“ $\sharp E$ ”与“ $\flat\flat G$ ”。

$\sharp C$ $\ast B$ $\flat D$	$\sharp D$ $\flat F$ $\flat E$	$\sharp F$ $\ast E$ $\flat G$	$\sharp G$ $\flat A$	$\sharp A$ $\flat\flat C$ $\flat B$
$\flat\flat D$ $\sharp B$ C	$\flat\flat E$ $\ast C$ D	$\flat F$ $\ast D$ E	$\flat\flat G$ $\sharp E$ F	$\flat\flat A$ $\ast F$ G
	$\flat\flat B$ $\ast G$ A	$\flat C$ $\ast A$ B		

15-10 写出音程的名称,并说明该音程是自然音程或变化音程(5分):

提示:先看音级,以音级的数目求得该音程的度数;再看音数,以音数的数目求得该音程的性质。用“大、小、纯、增、减”等字表示该音程的性质。

15-11 按下列格式,用音名写出指定的音阶(10分):

例:D自然大调 D、E、 $\sharp F$ 、G、A、B、 $\sharp C$ 、DE自然大调 $\sharp f$ 和声小调 $\sharp F$ 自然大调 f 和声小调 $\flat D$ 自然大调

提示:第一步:由低至高,从主音到高八度主音排列音名;第二步:依“fa、do、sol、re、la、mi、si”或“si、mi、la、re、sol、do、fa”的口诀加入不同调的升降记号。

15-12 把下例音程改为(1)增音程,(2)倍增音程,(3)减音程,(4)倍减音程,并写出标记(10分):

(1)									
(2)									
(3)									
(4)									

提示:音程扩大与缩小的规律图示如下:

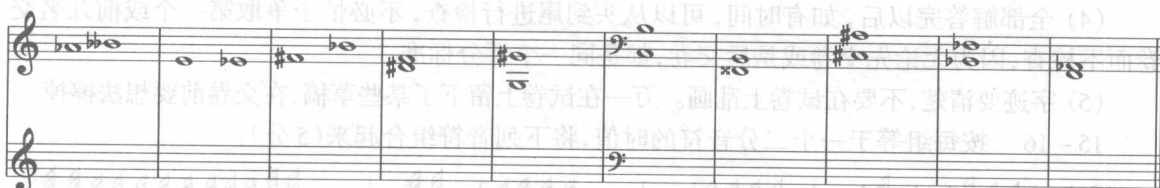

增加音数

减少音数

除增四度与减五度之外的一切增、减、倍增、倍减音程,都叫做变化音程。变化音程即非自然调式音程。

15-13 将下列音程转位,并标出原有音程和转位后音程的名称(10分):

提示:可将音程分为两组:第一组是一度、二度、三度、四度,第二组是五度、六度、七度、八度。转位后,第一组的音程变为第二组的音程,或反之。此外,原位音程与转位音程之和永远是“9”(即 9-原位音程=转位音程):

第一组	第二组	两者之和
一度	八度	1(度)+8(度)=9
二度	七度	2(度)+7(度)=9
三度	六度	3(度)+6(度)=9
四度	五度	4(度)+5(度)=9

15-14 在 G 谱表中,写出 C、D、 $\sharp f$ 、A、 $\sharp c$ 、 $\sharp C$ 、d、 $\flat E$ 、f、 $\flat D$ 各调中的主音、属音、下属音(10分)。

提示:首先要知道,各调式的第 I 级是主音,第 V 级是属音,第 IV 级是下属音。因之,找出各调的第 I 级音、第 V 级音、第 IV 级音即可。

15-15 在 F 谱表中,用临时升降号,分别以 A、D、 $\flat A$ 、B、 $\flat B$ 、E、 $\flat E$ 、 $\sharp F$ 、C、 $\sharp C$ 为主音,写出旋律小调上行音阶(10分)。

提示:可先写出以上各调式的和声小调音阶(上行),然后再将各音阶的第 VI 级音升高半音。

第二节 阶段考试题型

阶段考试的基本要求

(1) 此为严格的闭卷考试,不得看书,不得交头接耳。答题时间一般不得超过一个半小时(即两个学时)。

(2) 由于是闭卷快速答题,考前一定要认真复习,有些知识性和技术性的内容在考前一定要花时间背熟,如音名的分组,黄钟、大吕等十二律名,节奏特殊划分的三连音换算,音程的度数、协和程度及其转换,大小调的调号及其音阶,和声大小调的特征音程,五声音阶的辨认,等等。

(3) 见到考题后,可先快速浏览一遍。按照“先易后难”的顺序着手答题。容易解答且分数相对较多的题目可以先解答;对于个别较难的题目,千万不要一开始就陷于该题进行长时间的思考,以致耽误了解答其他题目的时间。

(4) 全部解答完以后,如有时间,可以从头到尾进行检查,不必忙于争取第一个或前几名交卷而不检查,因为无论先交卷或是后交卷,都是同一个评分标准。

(5) 字迹要清楚,不要在试卷上乱画。万一在试卷上留下了某些草稿,在交卷前要想法擦掉。

15-16 按每组等于一个二分音符的时值,将下列音符组合起来(5分):

15-17 将下列音符按四拍子组合起来(5分):

15-18 用高音谱表重写下例,实际音高不变(5分):

15-19 写出下列音程的转位音程(5分)。

(1) 纯四度

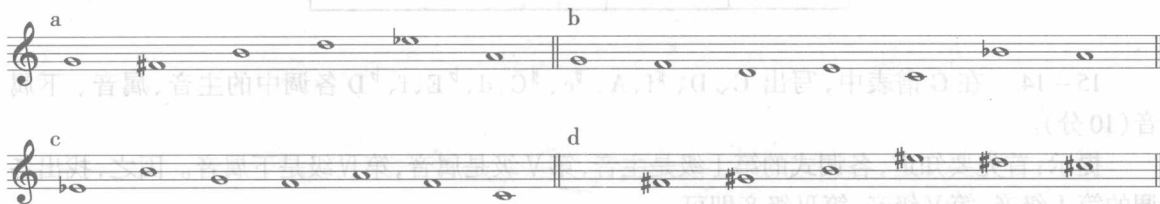
(2) 大七度

(3) 小三度

(4) 增六度

(5) 减七度

15-20 辨别下列调式,并写出下列各调式音的音级标记和名称(10分):

15-21 在G谱表中,写出e、D、#f、bA、#c各大调(大写字母)或小调(小写字母)中的主音、属音、下属音(10分)。

15-22 用中音谱表,以bG、B、#C、bB、F为主音,分别写出旋律大调的下行音阶(10分)。

下 篇

第十六课 中国传统音乐的七声音阶

本课重点

1. 掌握三种主要的传统七声音阶
2. 掌握七声音阶的省略形态

第一节 三种主要的传统七声音阶

基本概念

中国传统乐学理论称七声音阶为“七音”或“七律”。由于我国民族众多,地域广阔,历史悠久,中国传统音乐使用着多种音阶。其中影响最大的是形成传统理论体系的七声音阶,它主要有三种结构形态。

在学习中国民歌的音阶调式时,如果单纯从调式结构上看,有些问题不一定能看清楚,甚至可能会有不同的理解。这时就需要结合该民歌地域风格的总体情况来鉴别。

雅乐音阶(又称正声音阶或古音阶)

雅乐音阶由“一宫、二商、三角、四变徵、五徵、六羽、七变宫”构成。其中,宫、商、角、徵、羽为“五正声”,变徵与变宫为“二变声”:

下例虽然从第3小节起就将“A”音还原,但一般并不认作是转为2个降号的 $\flat B$ 宫调,而仍认为是徵调式,这是因为以“变徵”(A)音为特征的徵调式音调,具有典型的河南梆子风格,这是从该民歌地域风格的总体情况来看的。

《河南梆子唱腔》(片段)

上例的 $\flat E$ 宫音系统 $\flat B$ 徵调式如下例所示:

清乐音阶 (又称下徵音阶或新音阶)

清乐音阶由“一宫、二商、三角、四和(又称清角)、五徵、六羽、七变宫”构成。其中,宫、商、角、徵、羽为“五正声”,和(清角)与变宫为“二变声”。

下例为 C 宫音系统的 D 商调式,音调上强调了“商—徵—羽—宫”(re—sol—la—do),最后两小节以完整的七声结束,带有浓郁的陕北风格,这也符合该民歌的总体地域风格。

陕北民歌《当红军的哥哥回来了》

上例的 C 宫音系统 D 商调式如下所示:

燕乐音阶 (又称清商音阶或俗乐音阶)

燕乐音阶由“一宫、二商、三角、四和(又称清角)、五徵、六羽、七闰”构成。其中,宫、商、角、徵、羽为“五正声”,和(清角)与闰为“二变声”:

下例的陕西民歌为 G 宫音系统的 D 徵调式,在五正声之外的“和”(C)与“闰”(F),亦为陕西

民歌所特有,这也符合该民歌的总体地域风格。

陕西渭南民歌《荷包调》

正月(子)十五闹元宵, 与郎绣个花荷包(么来哟 号 依 呀) 团 团 的 (呀 哈) 转 呀(噢 号)的转 (呀 哈 嗯 哎 依 呀) 我的 转 转 么来 花 围 呀 (角 么来哟 号 依 呀)。

上例的 G 宫音系统 D 徵调式如下所示:

徵 羽 闰 宫 商 角 和

在音乐实践中,以上三种七声音阶尤以清乐音阶(下徵音阶)应用最为广泛,其次为雅乐音阶(正声音阶)。在有的地方戏曲(如河南梆子)中,雅乐音阶的变徵音已成为一个很具有风格特点的特征音;京剧中的“二黄”唱腔,用的也多是此音阶。燕乐音阶在我国西北地区的民歌、戏曲、民间器乐曲中比较常见。在西北地区的民间器乐曲、戏曲和民歌音调中,“闰”音也很具风格特色。

简答题

- 16-1 中国五声音阶或七声音阶与五声调式或七声调式是否为同一个概念?为什么?
- 16-2 七声音阶有哪三种结构形态?
- 16-3 雅乐音阶又称什么音阶?其“五正声”和“二变声”是哪些音?
- 16-4 清乐音阶又称什么音阶?其“五正声”和“二变声”是哪些音?
- 16-5 燕乐音阶又称什么音阶?其“五正声”和“二变声”是哪些音?
- 16-6 何谓正声音阶?何谓下徵音阶?何谓清商音阶?试分别写出它们的音阶结构。
- 16-7 何谓古音阶?何谓新音阶?何谓俗乐音阶?它们又各有什么其他的名称?试分别写出它们的音阶结构。

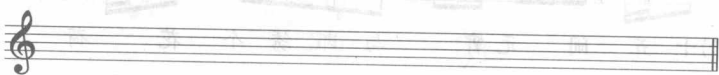
闭卷快速练习

- 16-8 写出以 G 为宫音的 15 种七声调式音阶(闭卷完成参考时间:5 分钟)。
- 16-9 写出以 F 为宫音的 15 种七声调式音阶(闭卷完成参考时间:5 分钟)。

16-10 写出下列指定的调式音阶(用临时升降号写,闭卷完成参考时间:2分钟)。

以D为宫音的雅乐商调式

以B为主音的燕乐徵调式

16-11 写出下列音阶中各音的阶名(闭卷完成参考时间:2分钟)。

B 清乐羽调式

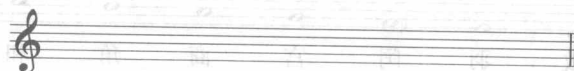

E 燕乐徵调式

16-12 写出下列音阶(用调号)并写出各音的阶名(闭卷完成参考时间:3分钟)。

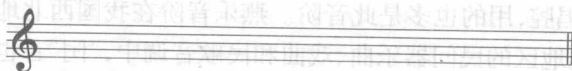

D 清乐角调式

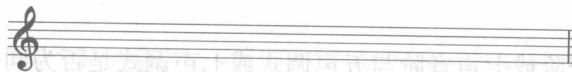

f 燕乐徵调式

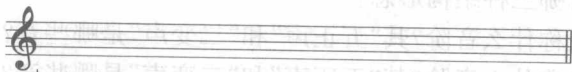
16-13 用临时记号写出下列各调音阶(闭卷完成参考时间:3分钟)。

A商(燕乐)七声

C羽(雅乐)七声

A宫(清乐)七声

16-14 下列哪两个音为雅乐(古音阶)F七声宫调式的偏音(闭卷完成参考时间:1分钟)?()

(1) B、E (2) $\flat$ B、E (3) B、 $\flat$ E (4) $\flat$ B、 $\flat$ E

16-15 “C”和“G”两音分别在下列哪些调式中是偏音(闭卷完成参考时间:10分钟)?()

(1) A 清乐商调式 (2) $\flat$ A 雅乐宫调式 (3) D 燕乐徵调式 (4) $\sharp$ F 燕乐角调式

例题解答示范

16-A “A”和“E”两音在下列哪些调式中是偏音?()

(1) $\sharp$ C 燕乐商调式 (2) F 雅乐徵调式 (3) $\sharp$ D 燕乐角调式 (4) G 雅乐羽调式

这虽是一道选择题,但要准确地回答并不容易。对于初学者来说,最好是“ $\sharp$ C 燕乐商调

式”、“F 雅乐徵调式”、“ $\sharp D$ 燕乐角调式”、“G 雅乐羽调式”先分别写在五线谱上,然后再逐个分析,才能得知“A”和“E”两音在哪些调式中是偏音。而要将上述 4 个调式逐个写出,又要首先求出它们各自的宫音。

现以第(1)小题“ $\sharp C$ 燕乐商调式”为例,分步解答如下:

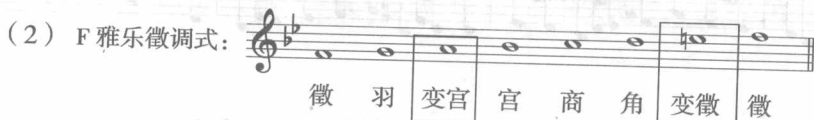
首先,要找出“ $\sharp C$ 燕乐商调式”的宫音是什么音。我们知道,商音比宫音高大二度,“ $\sharp C$ ”既为“商”,那么,“B”音就是“宫”了。为了便于理解,我们可借用“B 大调”的调号,写完调号后再写“do、re、mi、fa、sol、还原 la、si、do”,这就是“ $\sharp C$ 燕乐商调式”。

其次,在写出的“ $\sharp C$ 燕乐商调式”下方,标出各音的阶名,并将偏音“清角”与“闰”做上记号(见下例)。

最后,检查“A”和“E”两音是否就是偏音。如下所示:

从上方谱例可知,在 $\sharp C$ 燕乐商调式中,E 为清角,A 为闰,故“A”和“E”两音就应标为偏音。其他几个调式的解答方法同上,不另赘述。第(2)小题、第(3)小题、第(4)小题的分析结果如下:

从以上分析可知,在 F 雅乐徵调式中,E 为变徵,A 为变宫,故“A”和“E”两音就是偏音;在 $\sharp D$ 燕乐角调式中,E 为清角,A 为闰,故“A”和“E”两音也是偏音。但在 C 雅乐羽调式中,A 为变徵,E 不是该调式中的任何音级(既不是偏音,也不是五正声),故“A”和“E”两音并不是同时存在于该调式中的偏音。

此题的答案如下:

第(1)、(2)、(3)题,“A”和“E”两音均为同时存在于该调式的偏音;第(4)题,“A”是存在于该调式的偏音。

运用练习

16-16 唱出下列旋律,分析调式,写出调名。

甘肃民歌《是咱知心人》

16-17 唱出下列旋律,分析调式,写出调名。

《西皮原板》过门

第二节 七声音阶的省略形态(六声)

基本概念

在传统七声音阶中,五正声(即“宫、商、角、徵、羽”)实为音阶骨干音,有着重要的地位。二变声往往可以省略其中一声。具体地说,在五正声的基础上,可分别保留变宫、变徵、和(清角)、闰等变声,形成不同形态的六声。

保留“变宫”的六声

此六声由宫、商、角、徵、羽、变宫构成(如“C—D—E—G—A—B”)。

这种保留“变宫”的六声,可以看作是传统七声音阶省略了变徵或省略了和(清角),这是六声中应用最多的形式。

河南永城民歌《十二个月》

上例是 G 宫的 D 徵调式,其调式结构如下所示:

保留“变徵”的六声

此六声由宫、商、角、变徵、徵、羽构成(如“C—D—E— $\sharp$ F—G—A”)。

由于变徵仅在雅乐音阶中使用,所以保留变徵的六声,可以看作是雅乐音阶省略了变宫的形式。

山东淄博民歌《赶牛山》

(音响见光盘)

上例是 F 宫音系统 C 徵调式,其调式结构如下所示:

保留“和”的六声

此六声由宫、商、角、和(清角)、徵、羽构成(如“C—D—E—F—G—A”),它可以看作是传统七声音阶省略了变宫或闰的形式。这种六声也较常见。

陕西南郑民歌《对花》

中板

(音响见光盘)

上例为 $\flat B$ 宫的 C 商调式曲调,其调式结构如下所示:

保留“闰”的六声

此六声由宫、商、角、徵、羽、闰构成(如“C—D—E—G—A— $\flat B$ ”)。由于闰仅在燕乐音阶中使用,所以保留闰的六声,可以看作是燕乐音阶省略了和(清角)的形式。这种六声较为少见。

贵州彝族民歌《下田归来唱山歌》

上例这首民歌为 D 宫音系统 D 宫调式的曲调,由“do—re—mi—sol—la”(宫—商—角—徵—羽)五声加入“ $\flat si$ ”(闰),构成了带“闰”音的六声。其调式结构如下所示:

简答题

16-18 在五正声的基础上,如分别保留变宫、变徵、和(清角)、闰等变声中的某一个音,会形成怎样的结果?

16-19 保留“变宫”的六声,其音阶结构如何?试用阶名具体说明之。

16-20 保留“变徵”的六声,其音阶结构如何?试用阶名具体说明之。

16-21 保留“和(清角)”的六声,其音阶结构如何?试用阶名具体说明之。

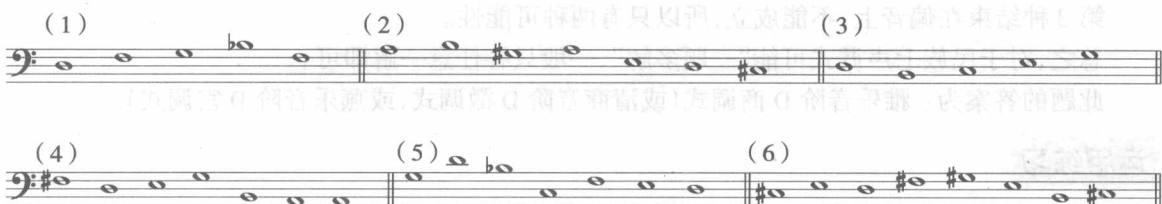
16-22 保留“闰”的六声,其音阶结构如何?试用阶名具体说明之。

闭卷快速练习

16-23 写出下列各调式音级的名称(闭卷完成参考时间:3分钟)。

16-24 将下列片段都作为结束句,辨别它们各属于何种民族调式,写出调名(每小题闭卷完成参考时间:3~5分钟)。

例题解答示范

16-B 试以谱例中音列的最后一音为主音,分析其为什么民族调式。

此例有七个乐音(重复音不另计),是为七声音阶。七声音阶有三个大三度,怎么确定哪一个是宫角呢?如果乐曲较长,出现得多的,在重要节奏位置的大三度可能是宫角,因为偏音往往出现较少、较短。如果仅仅是旋律片段,则会有几种可能性。此例有3个大三度(“C—E”、“G—B”与“D—F”),故有可能是以C为宫、以G为宫、以D为宫:

以C为宫 re do la si $\sharp$ fa sol mi re D雅乐商调式

以G为宫 sol fa re mi si do la sol D清乐徵调式

以D为宫 do $\flat$ si sol la mi fa re do D燕乐宫调式

从上例可知,若以C为宫,此音列是D雅乐音阶商调式;若以G为宫,此音列是清商音阶D徵调式;若以D为宫,此音列是燕乐音阶D宫调式。以上3个答案都是对的,或者只答其中某一答案或某两个答案也应该是对的。

此题型极容易出错之处在于,不少乐理书只解答为“D雅乐音阶商调式”,这当然是无可非议的。问题在于没有说明还有其他两解。如果认为其他两解都错了,那就不对了,因为这是一种“一题三解”的题目。

当然,并非所有七声调式都是“一题三解”。下例用五线谱与简谱对照,由于旋律不可能结束

在偏音上,所以假设的三种调式中如果有调式结束音为“fa、 $\sharp$ fa、si、 $\flat$ si”四个偏音中的任何一个音,则此调式不存在,可以排除。

以F为宫 3 $\dot{1}$ 7 | 6 5 4 2 | 3 - || A清乐角调式

以C为宫 6 4 $\dot{3}$ | 2 $\dot{1}$ $\flat 7$ 5 | 6 - || A燕乐羽调式

以 $\flat$ B为宫 7 $\dot{5}$ $\sharp 4$ | $\dot{3}$ 2 $\dot{1}$ 6 | 7 - || 不可能

第3种结束在偏音上,不能成立,所以只有两种可能性。

总之,对于民族七声调式可能“一题多解”,一般只答任意一解即可。

此题的答案为:雅乐音阶D商调式(或清商音阶D徵调式,或燕乐音阶D宫调式)。

运用练习

16-25 唱或奏出下列旋律,分析调式,写出调名。

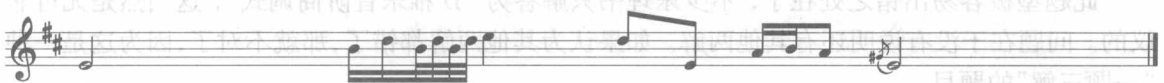

16-26 唱或奏出下列旋律,分析调式,写出调名。

河南民歌

16-27 唱或奏出下列旋律,分析调式,写出调名。

第十七课 世界民族音乐的七声音阶

本课重点

1. 了解小调属音调式
2. 了解具有两个增二度的小调
3. 了解特殊律制的七声音阶

第一节 具有世界民族音乐特征的小调及其属音调式*

基本概念

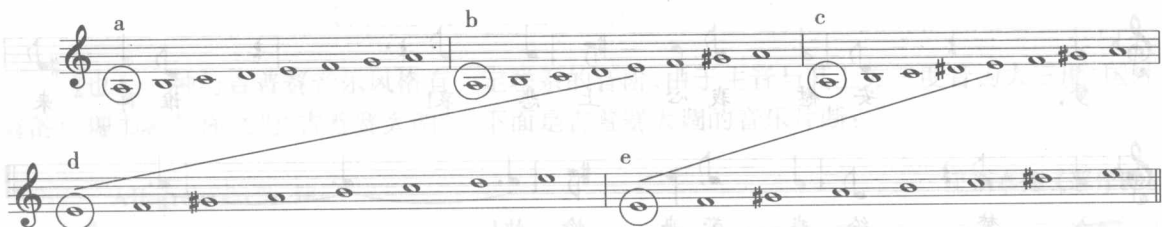
在世界民族音乐中,某些具有特定旋法的自然小调(下例 a)与和声小调(下例 b)以及具有两个增二度的小调(下例 c)等,均占有重要地位。

如果调式是以上述某一种小调的属音作为主音,则称之为“小调属音调式”。

从世界民族音乐来看,常见的有以下 2 种“小调属音调式”:

其一是强调一个增二度的小调的属音为主音的“小调属音调式”(下例 d);

其二是具有两个增二度的小调的属音为主音的“小调属音调式”(下例 e)。下例中,凡注以圆圈者均为主音:

强调一个增二度的小调及其属音调式

具有一个增二度的小调对我们并不陌生,如前面课文中讲过的和声小调式。但在西方古典音乐中,和声小调的增二度在旋律中是应尽可能避免的(多用旋律小调中的大二度代替)。而在世界民族音乐中却并非如此,在旋律上并不回避此增二度。如下例:

黎巴嫩民歌《阿拉伯姑娘》(节录)

刘元培、群声译配

上例的音阶如下例所示,虽然其结构与两个升号的“b 和声小调”一样,但这里并没有回避增二度(见上例第 4 小节处)。这种情况在世界民族音乐中是屡见不鲜的。

同样,强调一个增二度的小调属音调式,在世界民族音乐中也有着重要的地位,如下例:

突尼斯民歌《索列玛》
薛范译配

上例虽然可以看作是调号为 1 个降号的“d 和声小调”(音阶见下例 a), 但其增二度并未加以回避,反而有所强调,并以其属音“A”为结束音(音阶见下例 b)。因此,世界民族音乐学者往往将这类情况作为一种独立的特种调式,并称之为“具有一个增二度的小调属音调式”(下例注圆圈者为主音):

具有两个增二度的小调及其属音调式

这是一种具有吉普赛风格的调式,因此,国外有的乐理书将其称之为“吉普赛小调”。吉普赛是10世纪从印度西北部分离出来的游牧民族,其音乐结构形态继承了古印度音乐文化的特点。该民族的流动性,使得此调式在西亚、东欧、北非各民族的音乐中留下了深远的影响。因其在匈牙利尤为流行,也被称为“匈牙利音阶”。

其音阶为“A—B—C— $\sharp$ D—E—F— $\sharp$ G—A”,我们可用“升四级的和声小调”来记忆它的结构。下面是实例:

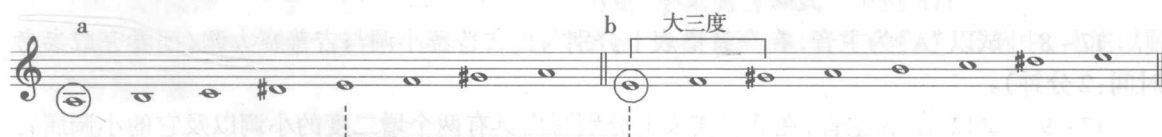
爱美尼亚民歌

上例的音阶结构如下:

具有两个增二度的小调属音调式也在世界民族音乐中占有重要地位。为分析方便,我们可以先将其看作是具有两个增二度的小调(下例a),然后再将该小调的属音作为主音,即将其主音从第I级移至第V级(下例b),其调式音阶为“E—F— $\sharp$ G—A—B—C— $\sharp$ D—E”。

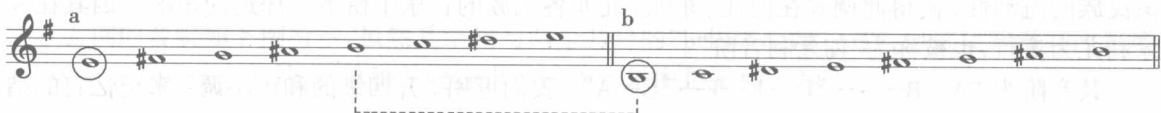
这也是一种与吉普赛音乐风格有一定联系的音阶,由于主音与其上方三度音为大三度,国外有的乐理书将其称之为“吉普赛大调”。下面是吉普赛大调的音乐片断:

Allegro $\text{♩} = 116-141$

里斯泰德《恶作剧》

我们可以先将上例看作是具有两个增二度的 e 小调(下例 a), 然后再将该小调的属音“B”作为主音, 即将其主音从第 I 级移至第 V 级(下例 b), 其调式音阶为“B—C— $\sharp$ D—E— $\sharp$ F—G— $\sharp$ A—B”。为便于记忆, 建议用首调的概念, 记住“mi—fa— $\sharp$ sol—la—si—do— $\sharp$ re—mi”就行了。

简答题

- 17-1 何谓强调增二度的小调? 何谓具有两个增二度的小调?
- 17-2 何谓以具有一个增二度的小调的属音为主音的“小调属音调式”?
- 17-3 何谓以具有两个增二度的小调的属音为主音的“小调属音调式”?
- 17-4 强调一个增二度的小调及其属音调式在旋律上是否回避增二度? 为什么?
- 17-5 什么是吉普赛小调? 什么是吉普赛大调?
- 17-6 具有两个增二度的小调及其属音调式与什么民族音乐有着一定联系?

闭卷快速练习

- 17-7 分析下例音阶各有何特点, 说出各自的名称(闭卷完成参考时间: 2 分钟)。

- 17-8 试以“A”为主音, 在低音谱表上分别写出吉普赛小调与吉普赛大调(闭卷完成参考时间: 2 分钟)。

- 17-9 试以“G”为主音, 在低音谱表上分别写出具有两个增二度的小调以及它的小调属音调式(闭卷完成参考时间: 3 分钟)。

- 17-10 试从世界民族音乐的角度, 写出下例音乐片断的调式音阶(闭卷完成参考时间: 3 分钟)。

提示: 首先要将上例的乐音从低到高依序排列, 从而得到一个音阶。

运用练习

- 17-11 试从世界民族音乐的角度, 分析下例《卡门》的音乐片断属于何种调式。

比才《卡门》

提示:先排列 $a+b$ 片断中的所有乐音,再排列 $a+c$ 片断中的所有乐音,最终得到两个音阶。

17-12 试从世界民族音乐的角度,写出下例土耳其民歌的音阶。

土耳其安卡拉民歌《泽伊贝克舞曲》

关鼎记谱

17-13 试从世界民族音乐的角度,写出下例叙利亚民歌的音阶。

叙利亚民歌《睡吧，小宝宝》

沈笠译配

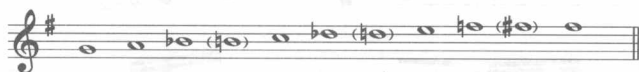
第二节 特殊律制的七声音阶*

基本概念

本课至此尚未讲到律学常识,此处对“特殊律制”只作一些简单的描述,即只用“偏高”、“偏低”、“音高游移”、“微分音”、“半升”、“半降”等通俗的语言加以讨论。世界民族音乐涉及到的律学是比较专业的,许多问题不在基本乐理讨论之列,故此处只能就最重要的问题略加阐述。

布鲁斯(蓝调)音阶

这种音阶主要出现在布鲁斯、爵士乐、灵歌、福音歌以及其他美国黑人音乐中,最常见的是大音阶的Ⅲ级和Ⅶ级音,由表演者即兴处理为“偏低”,一般不超过半音。在近代布鲁斯和爵士乐中的Ⅴ级音也有“偏低”的倾向。其音阶见下例(括号内的音符亦可省略):

下面是实例,请注意谱例中的 $\flat B$ 在实际演唱中会比钢琴上的 $\flat B$ 音略微偏低,但又比A音略微偏高。

《可怜的男孩布鲁斯》(节录)

赖比尔·鲁斯科演唱

杰·托·提顿记谱

a - round e - lev - en or twelve I just been

a poor boy, aint' - caught noth - ing but - hell.--

(音响见光盘)

平均七声音阶

这是一种将八度分为七个等程的音阶。流行于东南亚一带,如印度尼西亚民歌以及泰国的民间音乐,其音阶的基本结构与此近似。在非洲音乐中,除了莫桑比克乔比族的木琴音阶外,还有跨越扎伊尔、赞比亚、安哥拉国境线的东部安哥拉文化区也有类似的音阶。

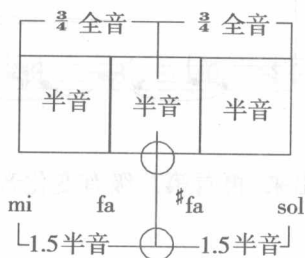
为了便于理解,现将七平均律音阶与十二平均律音阶作直观的比较如下:

含四分之三音的七声音阶

阿拉伯和波斯(今伊朗)的音乐都以“四分之三音”为主要特征,被称之为“阿拉伯—伊朗乐制体系”。此乐制体系流行于伊拉克、叙利亚、黎巴嫩、约旦、埃及、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥、伊朗、土耳其等国家和地区。

所谓“四分之三音”,即将1个全音4等分后,取其3等分,也可以理解为“1.5个半音”。形象地说,此音就在“mi—sol”或“la—do”正中间,这是钢琴上无法演奏的音。如下图标注的小圆圈所示,此音比本位 fa 偏高,比升 fa 偏低:

这种四分之三音极具阿拉伯音乐特点,由此构成“拉斯特调式”。

微分音组合的七声音阶

小于半音的音程,称之为微分音。印度二十二律中的什鲁提和阿拉伯莫夏卡都属微分音。

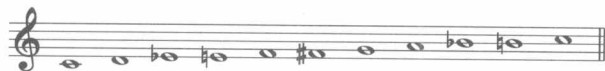
印度音阶的7个音级一般缩写为“Sa、Ri、Ga、Ma、Pa、Dha、Ni”。这些音级之间的音程是根据将一个八度分为22个什鲁提来划分的。一个什鲁提约相当于四分之一音。

简答题

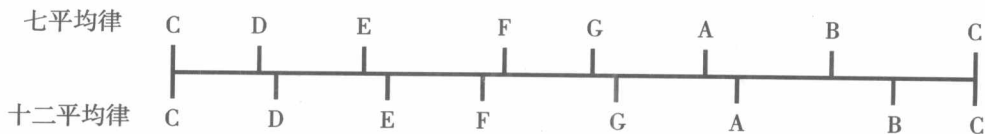
- 17-14 何谓布鲁斯音阶? 何谓蓝调音阶?
- 17-15 何谓四分之三音? 何谓含四分之三音的七声音阶?
- 17-16 如果某音比本位 fa 偏高,比升 fa 偏低,此音有何特点? 叫什么名称?
- 17-17 何谓平均七声音阶?
- 17-18 何谓微分音?

闭卷快速练习

- 17-19 下例的音阶有何特点?说出该音阶的名称(闭卷完成参考时间:1分钟)。

- 17-20 下例是某音阶与十二平均律大音阶的直观比较,说出此音阶有何特点,是什么名称(闭卷完成参考时间:1分钟)。

运用练习

17-21 分析下例的音乐片断有何特点,写出其调式名称。

克利斯朵夫·诺顿《野餐曲》

提示:先按 D 大调将音阶排列出来,再看第几级有变化音。

第十八课 中古教会调式

本课重点

1. 掌握中古调式的基本概念
2. 了解中古调式的特征音程

第一节 中古调式的基本概念

基本概念

中古调式来自民间音乐(在某些国家民间音乐中一直沿用到现在),后为教堂音乐所采用,故又称中古教会调式。19世纪起得到欧洲许多作曲家的青睐。

中古教会调式指17世纪前流行于欧洲的多元化七声调式。目前乐理教科书中将中古教会调式分为大调性与小调性两大类,这已经远不是欧洲中古时期的调式了,因为当时根本还没有出现大小调。确切地说,乐理书所讨论的中古教会调式,是按照近现代音乐理论的观点,并根据19世纪以来的音乐创作实践重新加以规范的近代化的“中古调式”。为了讲述方便,以下仍按一般习惯简称其为中古调式。

中古调式类别

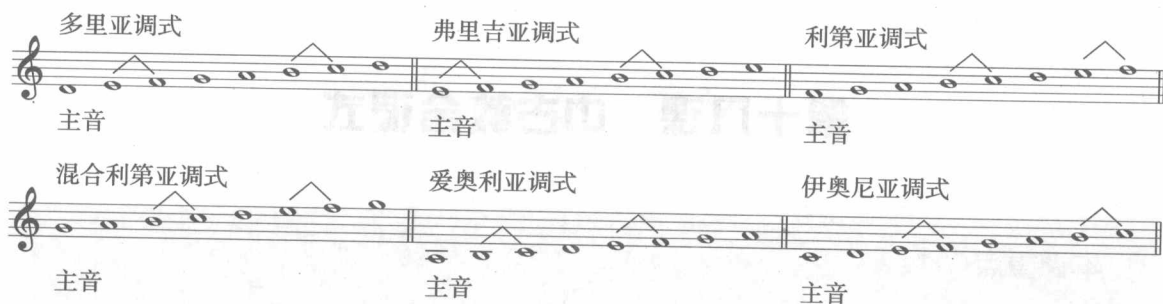
常见的中古调式有六种。它们的名称及调式结构如下(标有 $\wedge$ 处为半音关系):

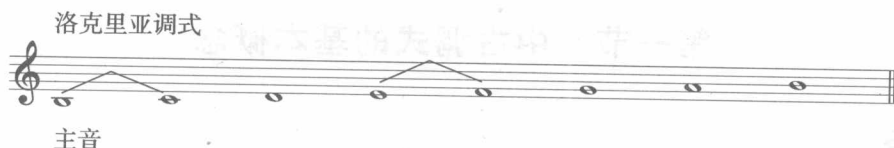
在以上六种调式中,爱奥利亚调式相当于我们熟悉的自然小调,伊奥尼亚调式相当于自然大调。

中古调式的大调性与小调性

按照近现代乐理的观念,调式的三度音决定调式色彩,所以上述六种调式中有三个属于大调性质,它们的主音上方三度音均为大三度,其中包括利第亚、伊奥尼亚、混合利第亚(又译为密克索利第亚)三个调式,另外三个属于小调性质,它们的主音上方三度音均为小三度,其中包括多里亚、爱奥利亚、弗里吉亚三个调式。

除以上六种调式外,还有一种洛克里亚调式,很少见。其调式音阶如下:

白键口诀及其推算方法

从乐理的基本功训练来说,中古调式音阶的结构是要熟记的。可以结合钢琴白键,用“伊多弗利混爱洛,do、re、mi、fa、sol、la、si”的口诀来记忆:

如上图所示,将所有的中古调式音阶的每一个音级都当作是钢琴的白键,伊奥尼亚调式从“do”开始,多里亚调式从“re”开始,弗里吉亚调式从“mi”开始,如此等等,各调式音阶如下所示:

上面的口诀也是中古调式的推算方法。即先全部用键盘上的白键按 C 调的概念写出这几个调式:

“伊”以 C(do)为主音,其调式为“do—re—mi—fa—sol—la—si—do”;

“多”以 D(re)为主音,其调式为“re—mi—fa—sol—la—si—do—re”;

“弗”以 E(mi)为主音,其调式为“mi—fa—sol—la—si—do—re—mi”;等等。其他音列,可据此推算。

简答题

18-1 与大小调式相比较,爱奥利亚调式相当于什么调式? 伊奥尼亚调式又相当于什么调式?

18-2 中古调式中,哪几个属于大调性质? 哪几个属于小调性质? 为什么?

18-3 从乐理的基本功训练来讲,记住“伊多弗利混爱洛”有何意义?

闭卷快速练习

18-4 以 E 为主音,写出弗里吉亚调式(闭卷完成参考时间:1 分钟)。

提示:根据弗里吉亚调式的主音下方大三度为“do”,推知其调号,再据此写出弗里吉亚调式。

18-5 以 D 为主音,写出混合利第亚调式(闭卷完成参考时间:1 分钟)。

18-6 以 $\flat E$ 为主音,写出利第亚调式(闭卷完成参考时间:1 分钟)。

18-7 以 A 为主音,在低音谱表上写出 6 种常见的中古调式音阶(闭卷完成参考时间:3 分钟)。

18-8 写出 G 伊奥尼亚调式音阶以及与其调号相同的多里亚、弗里吉亚、利第亚、混合利第亚和爱奥利亚调式音阶(闭卷完成参考时间:5 分钟)。

例题解答示范

18-A 试以“D”为主音,在低音谱表上写出 6 种常见的中古调式音阶。

首先要明确,在中古调式中,主音不一定是“do”(可能是“re”,或是“mi”,等等),只有找到“do”是何音,才能知道是什么调。而要很快找到“do”是何音,可借助“伊多弗利混爱洛”的口诀进行推算。

伊 = 伊奥尼亚调式:已知以 D 为“do”,可以从 D 音开始,写出 D 大调的音阶“do—re—mi—fa—sol—la—si—do”(下例 a);

多 = 多里亚调式:已知 D 为“re”,推知以 C 为“do”,可以从 D 音开始,写出 C 大调的音阶“re—mi—fa—sol—la—si—do—re”(下例 b);

弗 = 弗里吉亚调式:已知 D 为“mi”,推知以 $\flat B$ 为“do”,可以从 D 音开始,写出 $\flat B$ 大调的音阶“mi—fa—sol—la—si—do—re—mi”(下例 c);

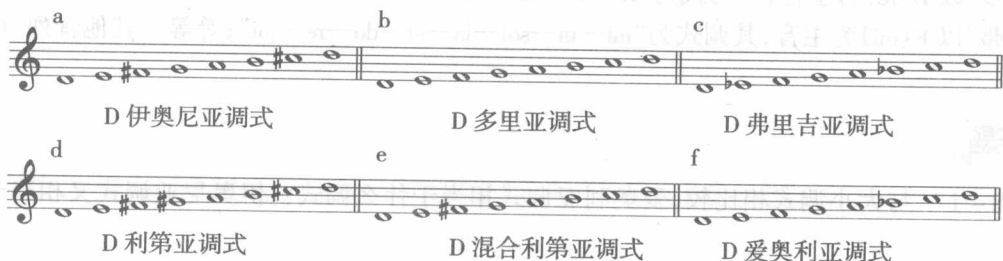
利 = 利第亚调式:已知 D 为“fa”,推知以 A 为“do”,可以从 D 音开始,写出 A 大调的音阶“fa—sol—la—si—do—re—mi—fa”(下例 d);

混 = 混合利第亚调式(即密克索利第亚调式):已知 D 为“sol”,推知以 G 为“do”,可以从 D 音开始,写出 G 大调的音阶“sol—la—si—do—re—mi—fa—sol”(下例 e);

爱 = 爱奥利亚调式:已知 D 为“la”,推知以 F 为“do”,可以从 D 音开始,写出 F 大调的音阶

“la—si—do—re—mi—fa—sol—la”(下例 f);

至于洛克里亚调式,系 6 种常见中古调式以外的罕见调式,题目并未要求写出,故略。由于题目没有规定是否用调号写,答案用调号或用临时记号写都可以。下面的答案是用临时记号写的:

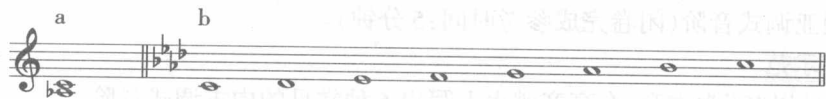
18-B 以 C 为主音,写出弗里吉亚调式。

解答此类题型,要先对中古调式很熟悉。可以用“伊多弗利混爱洛”的口诀来助记。即先全部用键盘上的白键写出这几个调式:“伊”以 C 为主音,“多”以 D 为主音,“弗”以 E 为主音,等等。

从上例可知,伊奥尼亚调式的结构相当于自然大调,那么它的调号就与该自然大调的调号相同;同时,由于其他各种中古调式都与伊奥尼亚调式具有相同的音列,那么,其他各调式的调号也都与伊奥尼亚调式所相当的自然大调的调号相同。因此,只要知道同音列的伊奥尼亚调式的调号,就能很容易地为其他各种调式记谱了。

根据弗里吉亚调式的主音与伊奥尼亚调式的主音相距大三度(下例 a),可知其应为 $\flat A$ 大调(下例 b),并据此写出弗里吉亚调式的音阶。

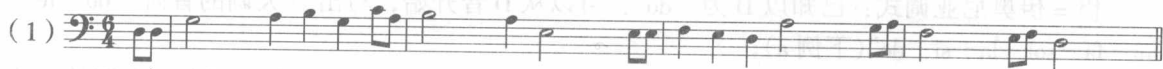
此题的答案如下:

运用练习

18-9 下面是运用中古调式创作或改编民歌的实例,请逐条分析各为何种中古调式。

里姆斯基-科萨科夫《隐城基希德传奇》

俄罗斯民歌

肖邦《宴会》

第二节 中古调式的特征音程

基本概念

如前所述,伊奥尼亚、利第亚、混合利第亚三个调式属于大调性质,而多里亚、爱奥利亚、弗里吉亚三个调式则属于小调性质。

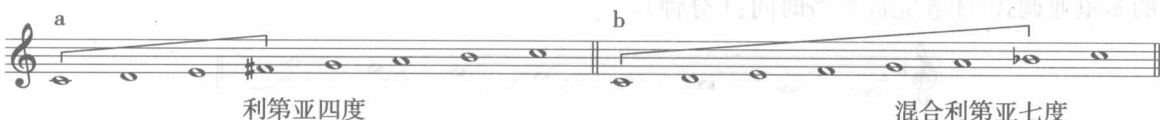
大调性质的特征音程

所谓大调性质的特征音程,是指属于大调性质的中古调式与同主音大调所形成的不同音程。

既然伊奥尼亚调式相当于自然大调,那么它的调号就与该自然大调的调号相同;同时,由于其他各种中古调式都与伊奥尼亚调式具有相同的音列,那么,其他各调式的调号也都与伊奥尼亚调式所相当的自然大调的调号相同。因此,只要知道同音列的伊奥尼亚调式的调号,就能很容易地对其他各种调式记谱了。

利第亚调式与自然大调的不同之处,是第Ⅳ级与主音构成增四度。这个音程是该调式的特征音程,称“利第亚四度”(下例 a)。

混合利第亚调式与自然大调的不同之处,是第Ⅶ级与主音构成小七度。这个音程是该调式的特征音程,称“混合利第亚七度”(下例 b)。

从以上特征音程可以看出,当某一自然大调的第Ⅳ级升高半音而与主音构成利第亚四度时,此自然大调就变成了利第亚调式;或者,当某一自然大调的第Ⅶ级降低半音而与主音构成混合利第亚七度时,此自然大调就变成了混合利第亚调式。这种“一音之差”,有助于我们了解与分析某些浪漫派或近现代音乐作品。

小调性质的特征音程

所谓小调性质的特征音程,是指属于小调性质的中古调式与同主音小调所形成的不同音程。

多里亚调式与自然小调的不同之处,是第Ⅵ级与主音构成大六度。这个音程是该调式的特征音程,称“多里亚六度”(下例 a)。

弗里吉亚调式与自然小调的不同之处,是第Ⅱ级与主音构成小二度。这个音程是该调式的特征音程,称“弗里吉亚二度”(下例 b)。

从以上特征音程可以看出,当某一自然小调的第Ⅵ级升高半音而与主音构成多里亚六度时,此自然小调就变成了多里亚调式;或者,当某一自然小调的第Ⅱ级降低半音而与主音构成弗里吉亚二度时,此自然小调就变成了弗里吉亚调式。这种“一音之差”,同样有助于我们了解与分析

析某些浪漫派或近现代音乐作品。

需要说明的是,单从音阶结构来看,上述中古调式与我国的某些七声调式似乎相同。比如多里亚与商调式、弗里吉亚与角调式、混合利第亚与徵调式等。但由于我国的七声调式是以“宫、商、角、徵、羽”五正声为音阶骨干音,有正音(正声)、偏音(变声)之分,曲调的旋法也不同,因此它们是风格差异很大的两种调式。

简答题

- 18-10 何谓中古调式大调性质的特征音程?
 18-11 何谓“利第亚四度”?试举例具体说明之。
 18-12 何谓“混合利第亚七度”?试举例具体说明之。
 18-13 何谓“多里亚六度”?试举例具体说明之。
 18-14 何谓“弗里吉亚二度”?试举例具体说明之。
 18-15 单从音阶结构来看,中古调式与我国的某些七声调式似乎相同,它们的不同之处是什么?

闭卷快速练习

- 18-16 将下例的 d 自然小调音阶改变个别音高(升高或降低半音),使之成为以 D 为主音的多里亚调式(闭卷完成参考时间:1 分钟)。

- 18-17 将下例的 A 大调音阶改变个别音高(升高或降低半音),使之成为以 A 为主音的利第亚调式(闭卷完成参考时间:1 分钟)。

例题解答示范

- 18-C 将下例的 D 大调音阶改变个别音高(升高或降低半音),使之成为以 D 为主音的混合利第亚调式:

解答此题,可运用构成特征音程的手法,即利用“混合利第亚七度”(主音上方的小七度音),将此音阶的七度音“#C”降低半音而成为本位“C”,即构成以 D 为主音的混合利第亚调式:

运用练习

- 18-18 分别用多里亚、弗里吉亚、利第亚、混合利第亚四种调式创作四首短小的旋律,每

第十九课 和弦的基本概念

本课重点

1. 掌握原位三和弦与七和弦
2. 掌握转位三和弦与七和弦

第一节 三和弦与七和弦

基本概念

由三个音按三度叠置而构成的和弦,称之为三和弦。其最下面的音称根音,根音上方的三度音称三音,根音上方的五度音称五音。

由四个音按三度叠置而构成的和弦,称为七和弦。七和弦下面的三个音与三和弦中的音一样,称为根音、三音和五音。根音上方的第四个音与根音相距为七度,故称为七音。

三和弦的类型

(1) 大三和弦

根音与三音相距为大三度,三音与五音相距为小三度,根音与五音相距为纯五度的和弦(下例 a)。

(2) 小三和弦

根音与三音相距为小三度,三音与五音相距为大三度,根音与五音相距为纯五度的和弦(下例 b)。

(3) 增三和弦

根音与三音相距为大三度,三音与五音相距为大三度,根音与五音相距为增五度的和弦(下例 c)。

(4) 减三和弦

根音与三音相距为小三度,三音与五音相距为小三度,根音与五音相距为减五度的和弦(下例 d)。

大、小三和弦都是协和和弦;增、减三和弦都是不协和和弦。

七和弦的类型

(1) 大小七和弦

以大三和弦为基础,根音与七音相距为小七度的和弦(下例 a)。

(2) 大七和弦(也称大大七和弦)

以大三和弦为基础,根音与七音相距为大七度的和弦(下例 b)。

(3) 小七和弦(也称小小七和弦)

以小三和弦为基础,根音与七音相距为小七度的和弦(下例 c)。

(4) 减七和弦(也称减减七和弦)

以减三和弦为基础,根音与七音相距为减七度的和弦(下例 d)。

(5) 减小七和弦(又名半减七和弦)

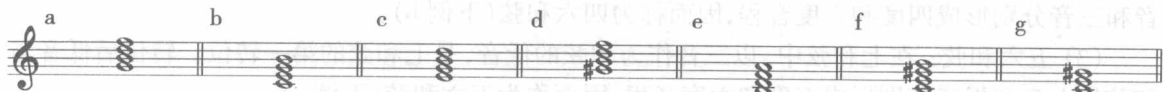
以减三和弦为基础,根音与七音相距为小七度的和弦(下例 e)。

(6) 增大七和弦

以增三和弦为基础,根音与七音相距为大七度的和弦(下例 f)。

(7) 小大七和弦

以小三和弦为基础,根音与七音相距为大七度的和弦(下例 g)。

所有的七和弦都是不协和和弦。

简答题

19-1 什么叫做和弦?

19-2 构成和弦的原则有哪些?

19-3 什么样的和弦叫做三和弦?三和弦有几种?

19-4 三和弦构成有何规律?试分别以大三和弦、小三和弦、增三和弦、减三和弦为例加以说明。

19-5 和弦中哪些是协和的?哪些是不协和的?

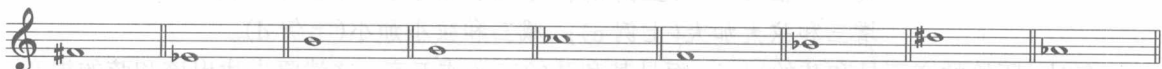
19-6 什么叫做和弦的根音、和弦的三音、和弦的五音、和弦的七音?

19-7 七和弦构成有何规律?试分别以大小七和弦、大七和弦、小七和弦、减七和弦、减小七和弦为例加以说明。

闭卷快速练习

19-8 以C为低音构造大、小、增、减三和弦及大小七、小七、半减七、减七和弦原位(闭卷完成参考时间:2分钟)。

19-9 以下列各音为三音构成增三和弦、减三和弦原位(闭卷完成参考时间:3分钟)。

第二节 原位和弦与转位和弦

基本概念

原位和弦和转位和弦

以和弦的根音为低音(最低的音)的和弦,称为原位和弦。

以和弦的三音、五音或七音为低音的和弦,称为转位和弦。

不同的转位和弦各有自己的专有名称:

(1) 六和弦:在三和弦中,以三音作为和弦的低音,是三和弦的第一转位。转位后的低音与和弦根音形成一个六度音程,因而称为六和弦(下例 a)。

(2) 四六和弦:以五音作为和弦低音的三和弦,是三和弦的第二转位。转位后低音与和弦根音和三音分别形成四度和六度音程,因而称为四六和弦(下例 b)。

(3) 五六和弦:在七和弦中,以三音作为和弦的低音,是七和弦的第一转位。转位后低音与和弦的七音和根音分别形成五度和六度音程,因而称为五六和弦(下例 c)。

(4) 三四和弦:在七和弦中,以五音作为和弦低音,是七和弦的第二转位。转位后低音与七音和根音分别形成三度和四度音程,因而称为三四和弦(下例 d)。

(5) 二和弦:在七和弦中,以七音作为和弦的低音,是七和弦的第三转位。转位后低音与根音形成二度音程,因而称为二和弦(下例 e)。

转位和弦及其标记举例如下:

a b c d e

C大调: I₆ I₆₄ V₆₅ V₄₃ V₂

构成和弦,应记住和弦的音程结构。

原位三和弦的音程结构

a b c d

大三 小三 小三 大三 大三 大三 小三 小三

其规律可归纳成以下助记口诀(从根音由下至上计算):

大三和弦大加小(上例 a); 小三和弦小加大(上例 b);

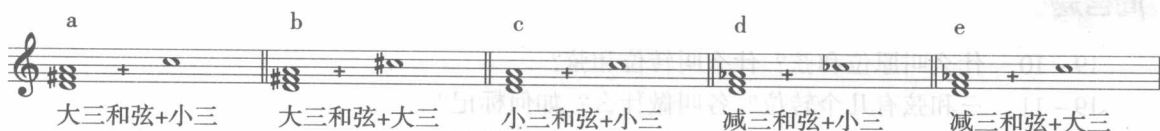
增三和弦大加大(上例 c); 减三和弦小加小(上例 d)。

有时,所给的音不是和弦的根音,而是某和弦的三音或五音,这就要先找出该和弦的根音,再按上面所讲的规律构成和弦。

原位七和弦的音程结构

下面试以 D 为和弦根音,分别建立大小七和弦、大七和弦、小七和弦、减七和弦、减小七

和弦:

从上例可看出,其规律如下:

大小七和弦:大三和弦 + 小三度;

大七和弦:大三和弦 + 大三度;

小七和弦:小三和弦 + 小三度;

减七和弦:减三和弦 + 小三度;

减小七和弦:减三和弦 + 大三度。

转位和弦的构成

要构成转位的和弦,有两种办法:

其一:先找到和弦的根音,在根音上构成原位和弦,再作和弦转位。

如在 A 音上构成大六和弦,其步骤如下:

1. 找出和弦根音	2. 构成原位和弦	3. 再作第一转位

其二:熟记每种转位和弦的结构。

如:

大六和弦 = 小三度 + 纯四度

小六和弦 = 大三度 + 纯四度

增六和弦 = 大三度 + 减四度

减六和弦 = 小三度 + 增四度

大四六和弦 = 纯四度 + 大三度

小四六和弦 = 纯四度 + 小三度

增四六和弦 = 减四度 + 大三度

减四六和弦 = 增四度 + 小三度

大小五六和弦 = 减三和弦 + 大二度

大小三四和弦 = 小三度 + 大二度 + 小三度

大小二和弦 = 大二度 + 大三和弦

通过上述列表,我们可以找到一个规律,即三和弦转位中一定包含四度音程;七和弦转位中一定包含二度音程。

第二种方法虽然需要记忆的和弦构成公式很多,可一旦熟练掌握,用其构建转位和弦将比使用第一种方法要迅速得多。

简答题

- 19-10 什么叫原位和弦? 什么叫转位和弦?
 19-11 三和弦有几个转位? 各叫做什么? 如何标记?
 19-12 七和弦有几个转位? 各叫做什么? 如何标记?

闭卷快速练习

- 19-13 以下列音为低音构成指定的和弦(闭卷完成参考时间:10分钟)。

小₆₄ 减₆₄ 小₆ 增₆₄ 减₆ 大₆₄ 大₆ 大₆₄

大₆ 大₆ 减₆₄ 小₆ 增₆ 小₆₄ 小₆ 增₆₄

增₆ 大₆₄ 小₆₄ 小₆₄ 小₆ 大₆ 减₆₄ 小₆ 增₆₄

大₆₄ 减₆ 大₆ 减₆₄ 增₆₄ 减₆ 小₆ 大₆₄ 小₆

- 19-14 以 E 为低音, 按要求构成指定的和弦(闭卷完成参考时间:5分钟)。

(1) (2) (3) (4) (5)

小三和弦第一转位 大三和弦第二转位 增三和弦原位 减三和弦第二转位 大小七和弦原位

(6) (7) (8) (9) (10)

小小七和弦原位 减减七和弦原位 减小七和弦原位 大小七和弦第三转位 小小七和弦第一转位

- 19-15 以下列各音为根音构成指定的和弦(闭卷完成参考时间:10分钟)。

大₆ 小₆ 减₆₄ 增₆₄ 大₆₄ 小₆₄ 增₆ 减₆

大小₄₃ 小小₂ 减小₆₅ 减减₂ 大小₆₅ 减小₆₅ 小小₆₅ 减减₄₃

大小₂ 小小₄₃ 减小₂ 减减₆₅ 小小₆₅ 大小₂ 减小₄₃ 减减₂

19-16 在下列指定音的上方构成指定的和弦(闭卷完成参考时间:3分钟)。

小三和弦 减三和弦 大三和弦 减七和弦 大七和弦

大三和弦 增三和弦 小三和弦 减七和弦
(即减减七) 半减七和弦
(即减小七)

19-17 在下列指定音的上方构成指定的和弦(闭卷完成参考时间:3分钟)。

大四六和弦 大小七和弦 减小七和弦 小小七和弦 大小五六和弦

19-18 若 A 音是减三和弦第二转位的低音,该减三和弦的根音为何音(闭卷完成参时间:1分钟)?

19-19 写出下列和弦的名称(闭卷完成参考时间:1分钟)。

19-20 以 D 为低音向上构成大、小、增、减三和弦的原位、第一转位、第二转位(闭卷完成参考时间:3分钟)。

19-21 以 C 为低音向上构成大小七、小小七、减减七、减小七、大大七、增大七、小大七和弦等七和弦的原位及其转位(闭卷完成参考时间:3分钟)。

19-22 以下列音为五音构成大六和弦、小六和弦(闭卷完成参考时间:4分钟)。

19-23 把 G 分别作为和弦的根音、三音、五音、七音,写出大小七、小小七、减减七、减小七、大大七、增大七、小大七等七和弦(闭卷完成参考时间:10分钟)。

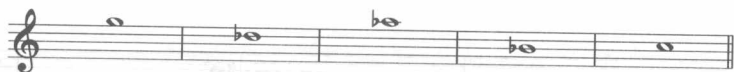
19-24 分别以 $\sharp c^1$ 、 g^1 、 $\flat a$ 、 b^1 、 d 为三音,构成原位大三和弦和原位小三和弦(闭卷完成参考时间:3分钟)。

19-25 以下列各音为五音,构成原位大三和弦和原位小三和弦(闭卷完成参考时间:3分钟)。

19-26 把下列各音作为根音,构成原位增三和弦和原位减三和弦(闭卷完成参考时间:3分钟)。

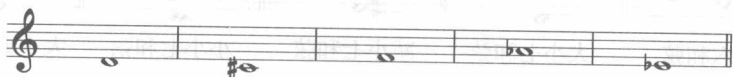
19-27 以 f^1 、 c^2 、 $\sharp g^1$ 、 $b d^1$ 、 c 为三音, 构成原位增三和弦和原位减三和弦(闭卷完成参考时间:5 分钟)。

19-28 把下列各音作为五音, 构成原位增三和弦和原位减三和弦(闭卷完成参考时间:5 分钟)。

19-29 以 f^1 和 g^1 为低音, 构成大、小、增、减三和弦的第一转位和第二转位(闭卷完成参考时间:4 分钟)。

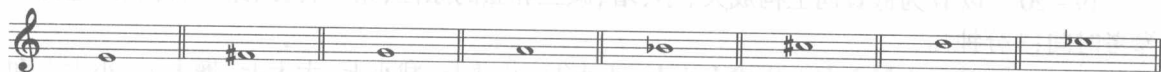
19-30 把下列各音作为根音, 构成原位大小七和弦、大七和弦、小七和弦、减七和弦和减小七和弦(闭卷完成参考时间:5 分钟)。

19-31 把 c^1 和 $\sharp f^1$ 作为和弦的三音、五音和七音, 构成大小七和弦、大七和弦、小七和弦、减七和弦和减小七和弦(闭卷完成参考时间:10 分钟)。

19-32 以 g^1 和 $b e^1$ 为低音, 构成大小七和弦、大七和弦、小七和弦、减七和弦和减小七和弦的第一转位、第二转位和第三转位(闭卷完成参考时间:15 分钟)。

19-33 把下列各音作为五音, 写出大小三和弦的第一转位(闭卷完成参考时间:5 分钟)。

19-34 把下列各音作为三音, 写出增减三和弦第二转位(闭卷完成参考时间:5 分钟)。

19-35 以下列各音为根音, 向上构成大、小三和弦, 并分别写出它们的两个转位和弦, 加上转位标记(闭卷完成参考时间:3 分钟)。

19-36 以 e^1 音为低音, 向上构成大、小、增、减三和弦的原位、第一转位、第二转位(闭卷完成参考时间:3 分钟)。

19-37 写出以 e^1 音为根音向上构成的七种类型的七和弦的第一转位、第二转位和第三转位(闭卷完成参考时间:10 分钟)。

第二十课 和弦的相关知识

本课重点

1. 掌握等和弦的基本概念
2. 掌握大小调中的和弦及其级别
3. 掌握不协和和弦及其解决

第一节 等和弦与大小调中的和弦

基本概念

等和弦

实际音响相同,记谱形式不同,因而属于不同调性、具有不同意义的两个和弦,称之为等和弦。

等和弦有两种类型:

(1) 和弦中所有的音都作了等音变化,但其音程结构并不因为同音异名变化而改变,和弦性质和根音位置也不发生变化,如下例:

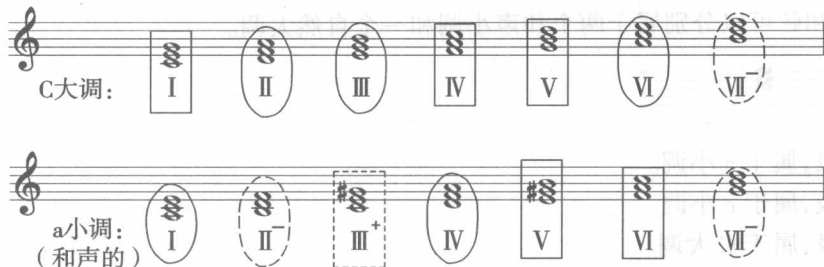

(2) 由于和弦中所有的音或某几个音的同音异名变化,改变了和弦的音程结构,和弦性质或根音位置也发生了变化,如下例:

大小调中的和弦

调式中的和弦可用调式音级数来表示。如第一级上的和弦用“Ⅰ”来表示,第二级上的和弦用“Ⅱ”来表示等。大三和弦用大写,小三和弦用小写(有时为求简化与统一,也可仍用大写),增三和弦加注“+”号,减三和弦加注“-”号。下例中,注实线长方框者为大三和弦,注实线椭圆框者为小三和弦,注虚线长方框者为增三和弦,注虚线椭圆框者为减三和弦:

从上例中可得出以下几点结论:

其一,任何一个自然大调的第Ⅰ级、第Ⅳ级、第Ⅴ级,和声小调的第Ⅴ级、第Ⅵ级和弦是大三和弦(见上例注实线长方框者)。

其二,任何一个自然大调的第Ⅱ级、第Ⅲ级、第Ⅵ级,和声小调的第Ⅰ级、第Ⅳ级和弦是小三和弦(见上例注虚线长方框者)。

其三,任何一个自然大调的第Ⅶ级,和声小调的第Ⅱ级、第Ⅶ级和弦是减三和弦(见上例注虚线椭圆框者)。

其四,任何一个和声小调的第Ⅲ级和弦是增三和弦(见上例注虚线长方框者),任何自然大调中不会产生增三和弦。

反过来说,一个大三和弦可以分别属于三个自然大调和两个和声小调。如:

作为Ⅰ级,属于C大调。

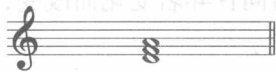
作为Ⅳ级,属于G大调。

作为Ⅴ级,属于F大调。

作为Ⅴ级,属于f小调。

作为Ⅵ级,属于e小调。

一个小三和弦也可以分别属于三个自然大调和两个和声小调。如:

作为Ⅱ级,属于C大调。

作为Ⅲ级,属于 $\flat B$ 大调。

作为Ⅵ级,属于F大调。

作为Ⅰ级,属于d小调。

作为Ⅳ级,属于a小调。

一个增三和弦仅属于一个和声小调。如:

作为Ⅲ $^+$ 级,属于f小调。

一个减三和弦可以分别属于两个和声小调和一个自然大调。

作为Ⅱ $^-$ 级,属于a小调。

作为Ⅶ $^-$ 级,属于c小调。

作为Ⅶ $^-$ 级,属于C大调。

将以上内容作个归纳:在自然大调与和声小调中,大三和弦有 5 个,小三和弦有 5 个,增三和弦有 1 个,减三和弦有 3 个。如果与上述数目不相符合,则答案必定有误。具体见下表所示:

三和弦	属于自然大调	属于和声小调
大三和弦	I、IV、V	V、VI
小三和弦	II、III、VI	I、IV
增三和弦	无	III ⁺
减三和弦	VII ⁻	II ⁻ 、VII ⁻

简答题

20-1 什么叫等和弦? 等和弦有几种类型?

20-2 大三和弦存在于哪些大调的第几级?

20-3 大三和弦存在于哪些小调的第几级?

20-4 小三和弦存在于哪些大调的第几级?

20-5 小三和弦存在于哪些小调的第几级?

20-6 减三和弦存在于哪些大调的第几级?

20-7 减三和弦存在于哪些小调的第几级?

20-8 增三和弦存在于哪些调式的第几级?

20-9 在自然大调与和声小调中,有几个大三和弦? 几个小三和弦? 几个增三和弦? 几个减三和弦? 它们各是该大调或该小调的第几级音上的和弦?

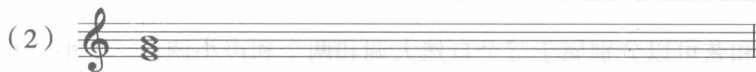
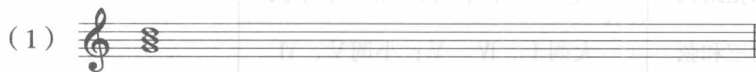
闭卷快速练习

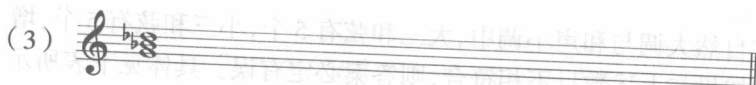
20-10 辨别以下三和弦属于哪些大小调(闭卷完成参考时间:2 分钟)。

提示:作为基本功训练,在解答前请先复习上页表格内容。

20-11 写明下列和弦存在于哪些自然大调及和声小调中,并写出它们各自的调号、调名和级数(闭卷完成参考时间:3 分钟)。

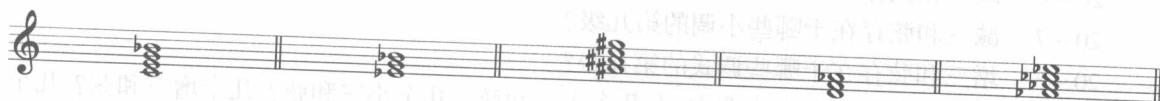
20-12 说明下列大三和弦是哪些大调中的正三和弦(即调内 I 级、IV 级和 V 级和弦,闭卷完成参考时间:3 分钟)。

20-13 写出下列各和弦的等和弦,是否改变原和弦的性质或根音位置均可(闭卷完成参考时间:2 分钟)。

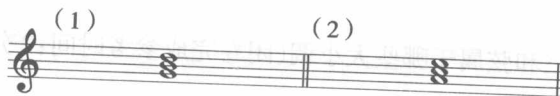

20-14 写出下列各和弦的等和弦,是否改变原和弦的性质或根音位置均可(闭卷完成参考时间:3 分钟)。

例题解答示范

20-A 以下两个和弦各属于哪些自然大调与和声小调?

解答此类题目,必须知道在自然大调与和声小调中,它们各有几个大三和弦,各有几个小三和弦,它们在该调式音阶中分别是第几级和弦?

作为基本功训练,首先要对大三和弦或小三和弦能产生于哪些自然大调与和声小调非常熟悉,这是乐理考试中较常见的问题。可将此规律归纳为下表:

和弦结构	产生于(自然)大(和声)小调
大三和弦	大调 I、IV、V; 小调 V、VI
小三和弦	大调 II、III、VI; 小调 I、IV

由上表可知,一个大三和弦可以分别属于三个自然大调和两个和声小调;一个小三和弦可以分别属于三个自然大调和两个和声小调。

根据此规律,本题的答案如下:

第(1)小题“G—B—D”大三和弦,属于下列自然大调与和声小调:作为Ⅰ级属于G大调,作为Ⅳ级属于D大调,作为Ⅴ级属于C大调,作为Ⅴ级属于c小调,作为Ⅵ级属于b小调;

第(2)小题“A—C—E”小三和弦,属于下列自然大调与和声小调:作为Ⅱ级属于G大调,作为Ⅲ级属于F大调,作为Ⅵ级属于C大调,作为Ⅰ级属于a小调,作为Ⅳ级属于e小调。

从此题型还可引申出其他题,如给出某减三和弦或某增三和弦,求它们各属于哪些自然大调与和声小调。

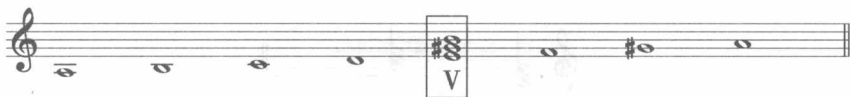
根据以上分析,同样得知:一个减三和弦可分别属于一个自然大调、两个和声小调。而增三和弦仅属于一个和声小调。

至于某和弦属于哪些和声大调,或属于哪些旋律大、小调,此类题型一般较为少见,故暂不提及。

20-B a和声小音阶中的Ⅴ级和弦,可以是什么和声小调音阶中的Ⅵ级和弦?

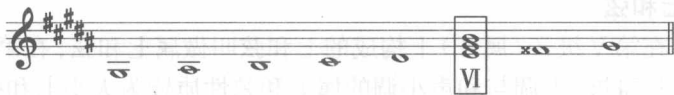
这是一种“二合一”型的题目,解答此题,可以分成两步进行:先求出a和声小音阶中的Ⅴ级和弦是哪些音,再求出由这几个音构成的和弦是什么和声小调音阶的Ⅵ级和弦。

第一步:在五线谱上写出a和声小调音阶,并以此音阶的Ⅴ级音为根音构成三和弦,求得此Ⅴ级和弦由“E— $\sharp$ G—B”三音所构成:

第二步:将“E”作为某和声小调音阶Ⅵ级音,找出该和声小调音阶的主音,写出此和声小音阶,并检查此“E— $\sharp$ G—B”和弦是否是该和声小调音阶中的Ⅵ级和弦。

我们知道,在和声小音阶中,Ⅵ级音的上方大三度就是该小调音阶的主音,既然已求得Ⅵ级音是“E”,那么,它的上方大三度就是“ $\sharp$ G”音。最后写出“ $\sharp$ g和声小调音阶”,并以它的Ⅵ级音为根音构成三和弦,检查一下,此三和弦正是由“E— $\sharp$ G—B”构成,说明此答案无误:

此题答案如下:

a和声小音阶中的Ⅴ级和弦,可以是 $\sharp$ g和声小调音阶中的Ⅵ级和弦(当然,上面的解题过程在答案中可以略去)。

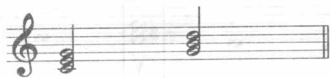
运用练习

20-15 下例摘自贝多芬《第八钢琴奏鸣曲》(音响见光盘)。例中第1、2小节在 $\flat$ a小调,然后利用了一个既存在于 $\flat$ a小调,又存在于E大调的和弦作为共同和弦转至E大调。请找出这个共同和弦,并分别写出它在前后两个调中的级数。

提示:写出第2小节的和弦以及它的等和弦。

20-16 在大小调和声体系内,一个乐句结束时最后两个和弦可以是某调的 I—V,也可以是 V—I,还可以是 IV—I。假设某乐句结束在下面的两个和弦,试分析此乐句都有可能结束于哪些调?

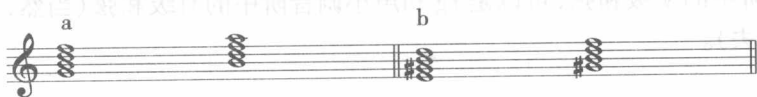

第二节 不协和和弦及其解决

基本概念

属七和弦和导七和弦

大小调体系中,在第Ⅴ级音(属音)上构成的七和弦叫做属七和弦,在第Ⅶ级音(导音)上构成的七和弦,称为导七和弦。大调与和声小调的属七和弦性质皆为大小七和弦。大调的导七和弦性质为减小七或减减七和弦(和声大调),和声小调的导七和弦性质也是减减七和弦。下例 a 是 C 自然大调的属七和弦和导七和弦, b 是 a 小调的属七和弦和导七和弦:

属七和弦和导七和弦都是不协和和弦。不协和和弦在传统音乐中都需要解决。解决的方法是向协和和弦的进行,将该和弦中的不稳定音进行到相邻的稳定音去。

属七和弦的解决

属七和弦最常规的解决就是进行到主三和弦。以不稳定音到稳定音的倾向性为依据,第Ⅶ级音进行到第Ⅰ级音,第Ⅳ级进行到第Ⅲ级音,其他音级的音进行到邻音或保持不动。此进行可

归纳为“Ⅳ—Ⅲ、Ⅶ—I、Ⅱ—I”，如下例：

在多声部音乐中,协和的大小三和弦应用最为广泛。一般认为大三和弦具有明亮的色彩,小三和弦色彩比较暗淡。此外,增三和弦具有向外扩张的特性,减三和弦具有向内紧缩的特性。所有的七和弦都是不协和和弦,具有尖锐和紧张的特点。但这些也只是就传统音乐风格而言,在现代音乐中,不协和和弦的尖锐性和紧张感往往会有所淡化。

简答题

- 20-17 什么叫做属七和弦、导七和弦?
- 20-18 属七和弦最常规的解决是怎样的?
- 20-19 在大小调中,导七和弦如何解决?
- 20-20 不协和和弦的特征是怎样的?

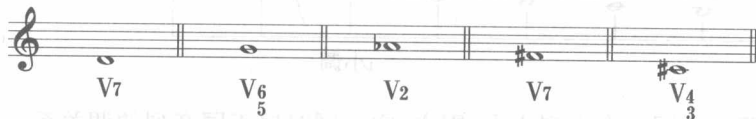
闭卷快速练习

- 20-21 在下列各音上构成指定和弦并一一解决之(闭卷完成参考时间:1分钟)。

提示:理论上可依“Ⅳ—Ⅲ、Ⅶ—I、Ⅱ—I”的进行方案解决。但实际上要像背九九乘法表一样在每个音上背熟属七原位和转位解决至主三和弦的口诀,才能在最短的时间内正确构建并解决属七和弦。

- 20-22 在下列各音上按要求构成原位或转位的属七和弦,然后解决,并注明调性(闭卷完成参考时间:2分钟)。

第二十一课 大小调的调关系

本课重点

1. 掌握大小调的近关系调的基本理论
2. 掌握同主音大小调的调号关系

第一节 大小调的近关系调

基本概念

两调之间调性关系的远和近,存在着不同程度的区别,称之为调的关系。

调与调之间具有远近关系之分。这种远近关系,往往又因乐曲时代风格的不同而标准各异。

按照传统音乐理论的规范,两调关系的远近,主要取决于两调之间共同音和共同和弦的多少。共同音和共同和弦越多,调关系越近,反之,则越远。

各种调相互间的远近关系,对音乐有着不同的表现意义。关系较远的调最能激起新的色彩对比,关系较近的调则给人一种平和自然之感。

调号相同或调号相差一个升降号的各个调,都称其为近关系调。其中又以关系大小调最为密切。

关系大小调

音的组织相同因而调号也相同的大小调,叫做关系大小调,又称平行大小调,如 C(自然)大调与 a(自然)小调:

上面这两个调都在同一个音列之中,因之,它也同时属于同音列的调关系。此调关系的基本特点是:两者的调号相同,两者的主音相差一个小三度(C与A为小三度关系)。若以C大调为主调,a小调则是它的关系小调(或称平行小调);反之,若以a小调为主调,C大调则是它的关系大调(或称平行大调)。

上面说的两个基本特点,不仅C大调与a小调是如此,其他一切关系大小调也同样如此。比如G大调的关系小调是e小调,两者的调号都是一个升号,两者的主音G与E也是相距一个小三度。其他关系大小调都具有这些特点。现列表如下:

调号	关系大小调	
无升降号	C大调	a 小调
一个升号	G大调	e 小调
二个升号	D大调	b 小调
三个升号	A大调	$\sharp f$ 小调
四个升号	E大调	$\sharp c$ 小调
五个升号	B大调	$\sharp g$ 小调
六个升号	$\sharp F$ 大调	$\sharp d$ 小调

调号	关系大小调	
一个降号	F大调	d 小调
两个降号	$\flat B$ 大调	g 小调
三个降号	$\flat E$ 大调	c 小调
四个降号	$\flat A$ 大调	f 小调
五个降号	$\flat D$ 大调	$\flat b$ 小调
六个降号	$\flat G$ 大调	$\flat e$ 小调

大调的五个近关系调

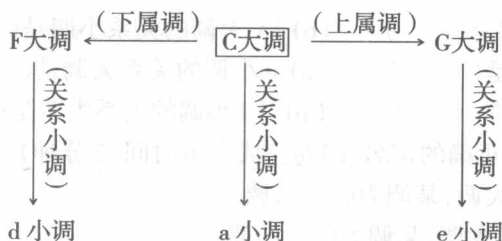
- (1) 调号相同的调(即关系大小调或称平行大小调)。
- (2) 调号相差一个升号的两个调(包括一个大调和一个小调)。
- (3) 调号相差一个降号的两个调(包括一个大调和一个小调)。

以 C 大调为例,它的近关系调如下:

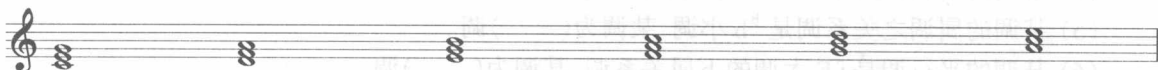
其一,在与主调(C 大调)调号相同的调中,a 小调是它的关系小调(或称平行小调)。

其二,相差一个升号的两个调中,G 大调是其属调,e 小调是属调的关系小调(或称属关系小调)。

其三,在与主调的调号相差一个降号的两个调中,F 大调是其下属调,d 小调是下属调的关系小调(或称下属关系小调)。如下所示:

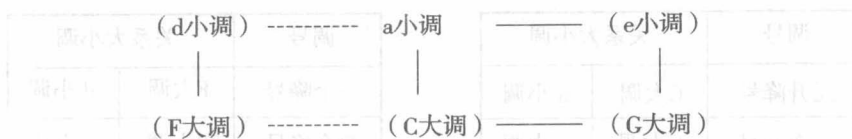
各个近关系调的主和弦,必然是本调的自然三和弦:

本调主和弦 下属调平行调主和弦 属调平行调主和弦 下属调主和弦 属调主和弦 本调平行调主和弦

小调的五个近关系调

同理,小调也有五个近关系调。常见的规范图表,无论是大调或小调,往往是主调写在中间,右边为上属调,左边为下属调,上行与下行对齐者为平行调。以 a 小调为例,它的近关系调见下表(括号内为 a 小调的近关系调):

近关系调也称为一级关系调,除近关系调之外的所有调都属于远关系调。远关系调也有关系远近程度上的区别,一般而言,调号相差越多,关系越远。但同主音调为例外,以C大调为例,它的同主音调是c小调,两者的调号相差3个升降号,而某些较新的乐理书却将两者作为近关系调的特例。究其原因,一方面是自古典音乐以来,同主音调关系在音乐实践中出现频繁,同时也因为主音相同,属和弦也相同(如C大调和c和声小调),两者的关系密切是不言而喻的。

简答题

- 21-1 按照传统音乐理论的惯例,两调关系的远近主要取决于什么?
- 21-2 大小调有哪些近关系调?试以F大调和d小调分别为主调,具体说明之。
- 21-3 各个近关系调的主和弦,与本调的自然三和弦是什么关系?试以大、小调为例,分别说明之。
- 21-4 何谓一级关系调?何谓远关系调?它们的调号有什么差别?
- 21-5 什么是平行调?它与关系大小调有何区别?

闭卷快速练习

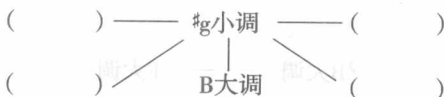
- 21-6 在括号中写出与下列各调的调号相同之调(闭卷完成参考时间:2分钟)。
- (1) G大调的关系小调是() (2) $\flat$ D大调的关系小调是()
- (3) F大调的关系小调是() (4) $\flat$ E大调的关系小调是()
- (5) $\sharp$ F大调的关系小调是() (6) $\flat$ A大调的关系小调是()
- (7) f小调的关系大调是() (8) e小调的关系大调是()
- (9) d小调的关系大调是() (10) $\sharp$ d小调的关系大调是()
- 21-7 在括号中写出正确的调名(闭卷完成参考时间:2分钟)。
- (1) 某调的属调是 $\flat$ B大调,某调为()调。
- (2) 某调的关系调是G大调,某调为()调。
- (3) 某调的下属调是A大调,某调为()调。
- (4) 某调的下属之关系调是 $\sharp$ f小调,某调为()调。
- (5) 某调的属调之关系调是 $\flat$ b小调,某调为()调。
- (6) 某调的平行调是 $\flat$ E大调的下属关系调,某调为()调。
- 21-8 某调的属调之上主音是B音,试写出某调的自然大调音阶及和声小调音阶(闭卷完成参考时间:2分钟)。
- 21-9 以下列各大调为主调,写出它们近关系调的调名(闭卷完成参考时间:2分钟)。
$\flat$ B大调	$\sharp$ C大调	D大调	$\sharp$ F大调
E大调	A大调	$\flat$ E大调	G大调

21-10 以下列各小调为主调,写出它们近关系调的调名(闭卷完成参考时间:3分钟)。

d 小调 c 小调 $\flat$ e 小调 f 小调
 $\sharp$ a 小调 $\flat$ d 小调 g 小调 b 小调

例题解答示范

21-A 填写近关系调的调名:

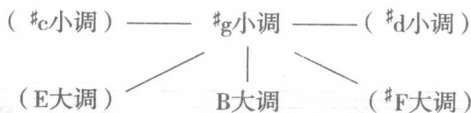

这是一道已知小调和其关系大调,求其他4个近关系调的题型。所谓近关系调,就是主调(已知调)的属调、下属调以及它们的平行调(关系大小调)。

具体步骤为:

- (1) 先找出 $\sharp$ g 小调的上属调与下属调,即上方纯五度的 $\sharp$ d 小调和下方纯五度的 $\sharp$ c 小调。
- (2) 然后分别找出它们的平行调(上方小三度调),分别是 $\sharp$ F 大调和 E 大调。
- (3) 可以再复查一下:“E—B— $\sharp$ F”为主属关系,“ $\sharp$ F”是“B”的上方纯五度,“E”是“B”的下方纯五度。据此可知答案是正确的。

答案如下图所示:

此题容易出错之处是,在求得上方纯五度的 $\sharp$ d 小调和下方纯五度的 $\sharp$ c 小调后,一不小心,将 $\sharp$ d 小调的平行调写成 $\sharp$ D 大调,将 $\sharp$ c 小调的平行调写成 $\sharp$ C 大调。要特别注意的是,这是同主音调,而不是平行调。虽然在日本、中国台湾或其他个别地区也有将同主音大小调称为“平行调”的,但在中国大陆的乐理教科书中均无此说。即使关于“平行调”的界定由于不同的乐理体系而有所不同,但在近关系调的认识上却是一致的,即所得的最后结果应该都是上例的五个调式。

还有一点要说明的是,个别乐理书在回答此题时,可能多加了一个“ $\sharp$ G 大调”(即 $\sharp$ g 小调的同主音大调)。之所以如此,其原因在于,在近现代音乐实践中,同主音大小调的关系越来越密切,为了适应这种情况,在理论上就随之作了适当扩展。即使如此,目前绝大多数乐理书都未采用此说,虽然此回答不能说是错误,但就目前的实际情况来看,还是建议在解答试题时暂不采用此说。

21-B 某调的属调之上主音是 G 音,试写出某调的自然大调音阶及和声小调音阶。

这是一道“三合一”的题型。初看起来,似乎只是书写音阶的考题,然而从“某调的属调之上主音”来看,却包含了音级与调关系两个前提。这两个前提不明确,就无法进行解答。

此题之解法如下:

- (1) 假设某调是大调,题目已指明此“G”音为上主音,而上主音的下方大二度“F”才是主音,

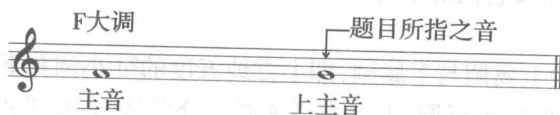
从而可知某调之属调是 F 大调:

从本课所讲的调关系来看,既然已知某调之属调是 F 大调,则可推知某调就是 F 大调的下方五度调,即 $\flat$ B 大调:

$\flat$ B 大调 ——— F 大调

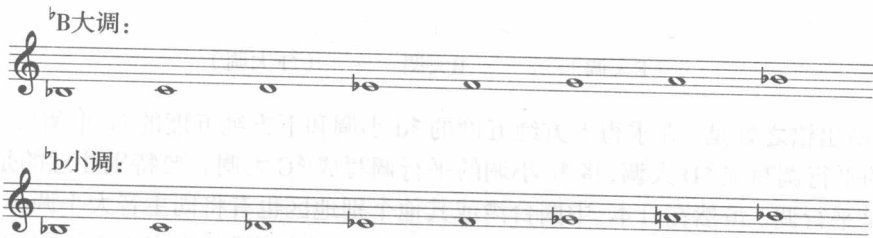
(2) 假设某调是小调,依据题目指示之“G”音为上主音,而上主音的下方大二度“f”才是主音,从而可知某调之属调是 f 小调:

再从本课所讲的调关系来看,既然已知某调之属调是 f 小调,则可推知某调就是 f 小调的下方五度调,即 $\flat$ b 小调:

$\flat$ b 小调 ——— f 小调

此题的答案如下:

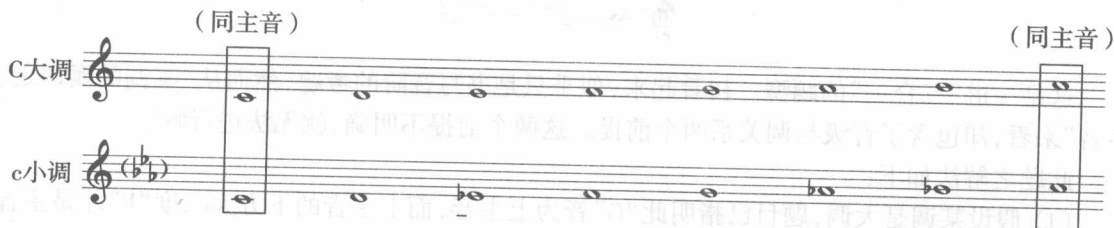

第二节 同主音大小调的调号关系

基本概念

同主音大小调的调号关系

主音音高相同的大调和小调,称之为同主音大小调,也称为同名大小调。其最大的特征是两调的“主音相同,音列各异,调号不同”。

上面这两个调并不在同一个音列之中,此调关系的基本特点是:两者的调号相差3个升降号,如C大调的调号为无升降号,c小调的调号为3个降号;此外,两者的主音相同。

上面说的两个基本特点,不仅C大调与c小调是如此,其他一切同主音大小调也同样如此。比如G大调的同主音小调是g小调,两者的主音都是“G”,两者的调号相差3个升降号,G大调的调号是1个升号,g小调的调号却是2个降号。其他同主音大小调都具有这些特点。现将常见的同主音大小调列表如下:

同主音大小调			
调号	大调	调号	小调
无升降号	C大调	三个降号	c小调
一个升号	G大调	二个降号	g小调
二个升号	D大调	一个降号	d小调
三个升号	A大调	无升降号	a小调
四个升号	E大调	一个升号	e小调
五个升号	B大调	二个升号	b小调
六个升号	$\sharp F$ 大调	三个升号	$\sharp f$ 小调
一个降号	F大调	四个降号	f小调
二个降号	$\flat B$ 大调	五个降号	$\flat b$ 小调
三个降号	$\flat E$ 大调	六个降号	$\flat e$ 小调
四个降号	$\flat A$ 大调	七个降号	$\flat a$ 小调

简答题

21-11 什么是同主音大小调?它们最大的特征是什么?

21-12 同主音大小调是否为近关系调?为什么?

闭卷快速练习

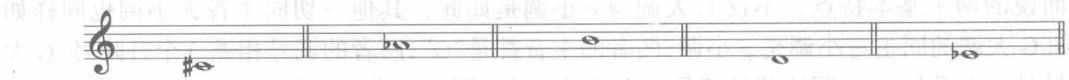
21-13 写出 $\sharp F$ 大调的同主音调与近关系调的调名与调号,并用全音符在谱表中标出主音位置(闭卷完成参考时间:3分钟)。

21-14 写出 $\flat b$ 小调的同主音调与近关系调的调名与调号,并用全音符在谱表中标出主音位置(闭卷完成参考时间:3分钟)。

21-15 写出b小调的等音调、同主音调与近关系调的调名与调号,并用全音符在谱表中标出主音位置(闭卷完成参考时间:4分钟)。

21-16 写出e小调、b小调、g小调、d小调、 $\sharp f$ 小调和 $\flat e$ 小调的音阶,同时分别写出它们的关系大调和同主音调的音阶(闭卷完成参考时间:4分钟)。

21-17 以下列各音为主音,用临时升降记号写出同主音大、小调的音阶(闭卷完成参考时间:3分钟)。

21-18 填空(闭卷完成参考时间:2分钟)。
#F大调与#d小调是()调关系,与bG大调是()调关系,与#g小调是()调关系,与#f小调是()调关系,与b小调是()调关系。

运用练习

21-19 在古典奏鸣曲式中,主部主题和副部主题的调性关系会呈现如下几种情况:

- (1) 呈示部中,主部在某大调,副部在其属调;再现部中,副部回到原主部所在的调。
- (2) 呈示部中,主部在某小调,副部在其属调;再现部中,副部回到原主部所在的调。
- (3) 呈示部中,主部在某小调,副部在其关系大调;再现部中,副部回到原主部所在调。
- (4) 呈示部中,主部在某小调,副部在其关系大调;再现部中,副部回到原主部所在小调的同主音大调。

请根据上述4种情况,完成下表。

呈示部		再现部	
主部	副部	主部	副部
E大调		E大调	
f小调		f小调	
f小调		f小调	
f小调		f小调	

第二十二课 五声调式的同主音扩展

本课重点

1. 了解五声调式向下属与上属方向的同主音扩展
2. 了解五声调式同主音扩展的运用技术

第一节 五声调式向下属方向的同主音扩展

基本概念

同主音五声调式

凡主音音高完全相同的各个五声调式,均称之为同主音五声调式。

同主音五声调式相互之间有一些最显著的特点,即“主音相同,宫音各异,调号不同”。例如:C 宫调式和 C 商调式,主音都是 C,前者宫音为 C,调号为无升降号;后者宫音为 $\flat B$,调号为两个降号。

从任何一个宫音系统出发,其同主音五声调式有向下属方向扩展与向上属方向扩展两种形态。

向下属方向扩展的同主音五声调式

以 C 宫系统为例,向下属方向扩展的同主音五声调式是 C 宫调式、C 徵调式、C 商调式、C 羽调式、C 角调式;向上属方向扩展的同主音五声调式是 E 角调式、E 羽调式、E 商调式、E 徵调式、E 宫调式。

下面是 C 宫系统向下属方向扩展的谱例。从下例可以看出:

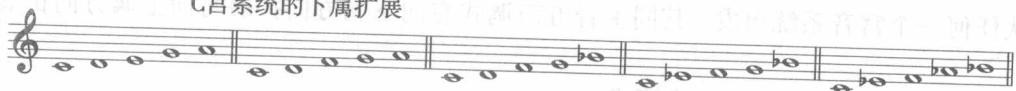
- (1) 主音相同:表现在各调式虽不同,但它们的主音都是“C”音(见下例方框内各音);
- (2) 宫音各异:表现在相邻的两个调式都是角音与宫音的互换(见下例直线标注者);
- (3) 调号不同:表现在 C 宫调式是以 C 为宫,相当于 C 大调的调号(没有升降号),C 徵调式是以 C 为徵,即以 F 为宫,相当于 F 大调的调号(1 个降号),C 商调式是以 C 为商,即以 $\flat B$ 为宫,相当于 $\flat B$ 大调的调号(2 个降号),C 羽调式是以 C 为羽,即以 $\flat E$ 为宫,相当于 $\flat E$ 大调的调号(3 个降号),C 角调式是以 C 为角,即以 $\flat A$ 为宫,相当于 $\flat A$ 大调的调号(4 个降号)。

The diagram illustrates the relationship between five pentatonic scales and their corresponding pitches. The scales are listed on the left: C 宫调式, C 徵调式, C 商调式, C 羽调式, and C 角调式. The pitches are listed on the right: 宫, 商, 角, 徵, 羽. The diagram shows how these pitches are distributed across the five scales, with some pitches being shared between adjacent scales.

Scale	1st Pitch	2nd Pitch	3rd Pitch	4th Pitch	5th Pitch
C 宫调式	宫	商	角	徵	羽
C 徵调式	徵	羽	宫	商	角
C 商调式	商	角	徵	羽	宫
C 羽调式	羽	宫	商	角	徵
C 角调式	角	徵	羽	宫	商

从上例可以看出,若以 C 宫调式为核心调,这 5 个同主音五声调式的调号是从没有升降号到 1 个降号、2 个降号、3 个降号直到 4 个降号。这是核心调向下属方向扩展的结果。

C 宫系统的下属扩展

这种核心调向下属方向扩展的基本规律,可用如下口诀记忆:

do、re、mi、sol、la;

do、re、fa、sol、la;

do、re、fa、sol、降 si;

do、降 mi、fa、sol、降 si;

do、降 mi、fa、降 la、降 si。

下面是 C 宫系统向下属方向扩展的实例,这种调关系在民间音乐或音乐创作中也是较为常见的。

- (1) 的五声是“C、D、E、G、A”,以 C 为宫(见下例加注圆圈者,下同);
- (2) 的五声是“C、D、F、G、A”,以 F 为宫。将(1)的 E 改为 F,即以 F 代 E(见下例加注直线者,下同);
- (3) 的五声是“C、D、F、G、 $\flat$ B”,以 $\flat$ B 为宫。将(2)的 A 改为 $\flat$ B,即以 $\flat$ B 代 A;
- (4) 的五声是“C、 $\flat$ E、F、G、 $\flat$ B”,以 $\flat$ E 为宫。将(3)的 D 改为 $\flat$ E,即以 $\flat$ E 代 D;
- (5) 的五声是“C、 $\flat$ E、F、 $\flat$ A、 $\flat$ B”,以 $\flat$ A 为宫。将(4)的 G 改为 $\flat$ A,即 $\flat$ A 代 G。

The image displays five staves of musical notation, numbered (1) through (5). Each staff is in a 2/4 time signature. The notation illustrates the expansion of the pentatonic scale in the D major system. The notes are as follows:

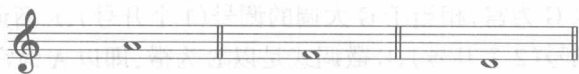
- Staff (1): D4 (quarter), E4 (quarter), F#4 (quarter), G4 (quarter), A4 (quarter), B4 (quarter), C5 (quarter), D5 (quarter).
- Staff (2): D4 (quarter), E4 (quarter), F#4 (quarter), G4 (quarter), A4 (quarter), B4 (quarter), C5 (quarter), D5 (quarter).
- Staff (3): D4 (quarter), E4 (quarter), F#4 (quarter), G4 (quarter), A4 (quarter), B4 (quarter), C5 (quarter), D5 (quarter).
- Staff (4): D4 (quarter), E4 (quarter), F#4 (quarter), G4 (quarter), A4 (quarter), B4 (quarter), C5 (quarter), D5 (quarter).
- Staff (5): D4 (quarter), E4 (quarter), F#4 (quarter), G4 (quarter), A4 (quarter), B4 (quarter), C5 (quarter), D5 (quarter).

简答题

- 22-1 何谓同主音五声调式? 其显著的特点是什么?
 22-2 五声调式的核心调向下属方向扩展有何基本规律?
 22-3 试以 D 宫系统为例, 写出其同主音五声调式向下属方向扩展的各个调式的调名。

闭卷快速练习

- 22-4 以下列各音为主音, 写出它们各自同主音调式的音阶(闭卷完成参考时间: 3 分钟)。

- 22-5 以下列各音为主音, 写出同主音五声调式的音阶, 并说出调名(闭卷完成参考时间: 2 分钟)。

- 22-6 写出 F 宫系统向下属方向扩展的 5 个同主音五声调式的调名(闭卷完成参考时间: 2 分钟)。

- 22-7 写出 G 宫系统向下属方向扩展的 5 个同主音五声调式的调名(闭卷完成参考时间: 2 分钟)。

- 22-8 以 C 宫调式的旋律片断为基础(见下例 a): 分别采用“以 F 代 E”(下例 b)、“以 $\flat$ B 代 A”(下例 c)、“以 $\flat$ E 代 D”(下例 d)、“以 $\flat$ A 代 G”(下例 e)的方法, 写出 C 宫调式向下属方向扩展的 4 个同主音五声调式(闭卷完成参考时间: 3 分钟)。

第二节 五声调式向上属方向的同主音扩展

基本概念

向上属方向扩展的同主音五声调式

五声调式除了向下属方向扩展外,还可向上属方向扩展。

下面是 C 宫系统向上属方向扩展的谱例,它们的“宫音各异”同样表现在相邻的两个调式都是角音与宫音的互换(见下例直线标注者)。

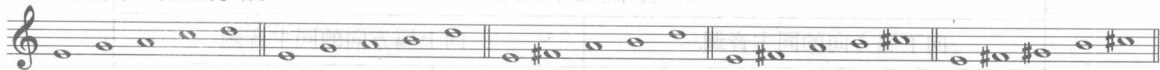
现将 E 角调式作为核心调,以 E 为角,即以 C 为宫,相当于 C 大调的调号(没有升降号),E 羽调式是以 E 为羽,即以 G 为宫,相当于 G 大调的调号(1 个升号),E 商调式是以 E 为商,即以 D 为宫,相当于 D 大调的调号(2 个升号),E 徵调式是以 E 为徵,即以 A 为宫,相当于 A 大调的调号(3 个升号),E 宫调式是以 E 为宫,相当于 E 大调的调号(4 个升号)。

调式名称	角	徵	羽	宫	商
E 角调式	E4	G#4	F#4	C4	D4
E 羽调式	E4	G4	F#4	C#4	D#4
E 商调式	E4	G#4	F#4	C#4	D#4
E 徵调式	E4	G#4	F#4	C#4	D#4
E 宫调式	E4	G#4	F#4	C#4	D#4

注:上表中,相邻调式的宫音互换(角与宫互换)用直线标注。

从上例可以看出,若以 E 角调式为核心调,这 5 个同主音五声调式的调号是从没有升降号到 1 个升号、2 个升号、3 个升号直到 4 个升号。这是核心调向上属方向扩展的结果。

C 宫系统的上属扩展

这种核心调向上属方向扩展的基本规律,可用如下口诀记忆:

mi、sol、la、do、re;
mi、sol、la、si、re;
mi、升 fa、la、si、re;
mi、升 fa、la、si、升 do;
mi、升 fa、升 sol、si、升 do。

下面是 C 宫系统向上属方向扩展的实例,这种调关系在民间音乐或音乐创作中也是较为常见的。

(1) 的五声是“C、D、E、G、A”,以 C 为宫(见下例加注圆圈者,下同);

(2) 的五声是“B、D、E、G、A”,以 G 为宫。将(1)的 C 改为 B,即“以 B 代 C”(见下例加注直线者,下同);

(3) 的五声是“B、D、E、 $\sharp F$ 、A”,以 D 为宫。将(2)的 G 改为 $\sharp F$,即“以 $\sharp F$ 代 G”;

(4) 的五声是“B、 $\sharp C$ 、E、 $\sharp F$ 、A”,以 A 为宫。将(3)的 D 改为 $\sharp C$,即“以 $\sharp C$ 代 D”;

(5) 的五声是“B、 $\sharp C$ 、E、 $\sharp F$ 、 $\sharp G$ ”,以 E 为宫。将(4)的 A 改为 $\sharp G$,即“以 $\sharp G$ 代 A”。

C 宫音系统上属和下属方向的同主音调

同主音五声调式向下属方向以及向上属方向扩展两种形态,可归纳如下表:

C宫音系统的同主音调					
向下属方向的同主音调			向上属方向的同主音调		
调式	宫音	调号	调式	宫音	调号
C宫调式	以C为宫	无升降号	E角调式	以C为宫	无升降号
C徵调式	以F为宫	1个降号	E羽调式	以G为宫	1个升号
C商调式	以 $\flat$ B为宫	2个降号	E商调式	以D为宫	2个升号
C羽调式	以 $\flat$ E为宫	3个降号	E徵调式	以A为宫	3个升号
C角调式	以 $\flat$ A为宫	4个降号	E宫调式	以E为宫	4个升号

在我国民间音乐中,有一种“借字”手法,其调关系与上面所讲的原理相同。

要注意的是,同主音五声调式,不论是向上属方向扩展或是向下属方向扩展,各调的调号均不相同。这与同主音大、小调有一定区别,同主音大、小调相差三个升降号,而同主音五声调式调号的差别,是从一个升降号到四个升降号。

简答题

22-9 五声调式的核心调向上属方向扩展有何基本规律?

22-10 试以 B 宫系统为例,写出其同主音五声调式向上属方向扩展的各个调式的调名。

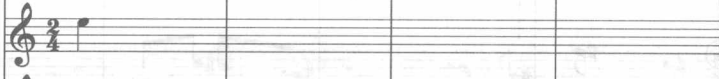
22-11 以 G 宫系统同主音调为例,其向下属方向以及向上属方向扩展两种形态如何归纳成表加以说明?

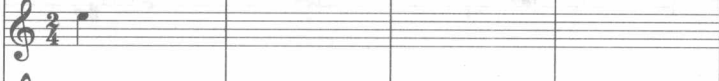
闭卷快速练习

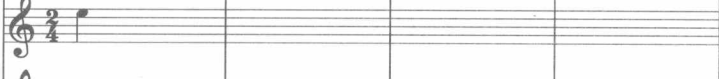
22-12 分别写出 D 宫系统向上属方向扩展以及向下属方向扩展的 10 个同主音五声调式的调名(闭卷完成参考时间:3 分钟)。

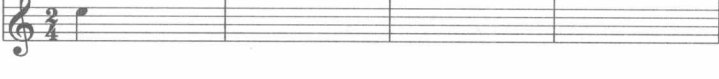
22-13 以 E 角调式的旋律片断为基础(见下例 a),分别写出 E 角调式向上属方向扩展的 4 个同主音五声调式(闭卷完成参考时间:3 分钟)。

a

b

c

d

e

运用练习

22-14 唱或奏出以下旋律,分析其开始为何调式,然后又向什么方向扩展至何调式?

无锡道教音乐《生神章》

第二十三课 调式变音与调式半音阶

本课重点

1. 掌握调式变音
2. 掌握大调半音阶与小调半音阶

第一节 调式变音

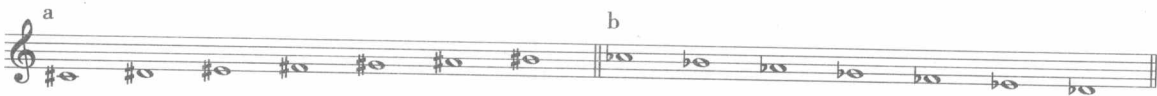
基本概念

调式变音

将调式音阶中的任何一个自然音级加以升高或降低后,所构成的带临时记号的音,即为调式变音。

调式变音的记谱

调式变音只能在调式自然音级的基础上变化而来,不得用其他音级来代替,其记谱方式是在这个自然音级前加上一个升号、一个降号或一个还原记号。如C自然大调的各自然音级既可加升号(下例a),也可加降号(下例b):

虽然调式变音是用临时记号表示的,但记有临时记号的音并非全是变音。确认其是否为变音,必须以调性为依据,不能只靠是否带有临时记号来判断。如 $\sharp F$ 音,在C大调中是调式变音,因为它是将该调式第Ⅳ级升高后的变音;但在G大调中, $\sharp F$ 则不是变音,因为它是该调式的第Ⅶ级自然音级。

此外,调式变音与变化音级也有所不同,不要混为一谈。基本音级、变化音级只是构成调式音级和调式变音的一些素材,它们并不具有调式意义,而调式音级和调式变音则与调式有着不可分割的紧密关系。

调式变音与辅助音、经过音

调式变音与辅助音及经过音有着密切的关系。

辅助音(也叫助音)是在两个同音高的音中间所插入的上方二度或下方二度的音。

辅助音有两种:包括在自然音阶内的叫“自然辅助音”,它不属调式变音的范畴(下例a中注“+”者);不包括在自然音阶内的,叫“变化辅助音”,只有变化辅助音才是调式变音(下例b中注“+”者):

经过音是在两个不同音高的音中间所插入的音。这些音在进行中一般不能超过全音。

经过音也有两种:包括在自然音阶内的叫“自然经过音”,它不属调式变音的范畴(下例 a 中注“+”者);不包括在自然音阶内的,叫“变化经过音”,只有变化经过音才是调式变音(下例 b 中注“+”者):

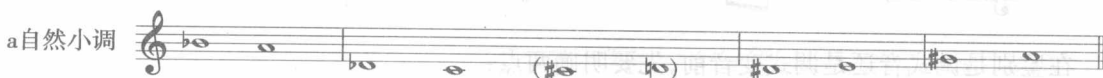

具有典型意义的调式变音

虽然调式中任何音级上都可以产生变音,但以小二度关系倾向于稳定音级的变音,最具有典型意义,也是用得最多的调式变音。

在大调中,这些调式变音,有 $\flat$ Ⅱ级、 $\sharp$ Ⅱ级、 $\sharp$ Ⅳ级、 $\flat$ Ⅵ级。

在小调中具有典型意义的调式变音有: $\flat$ Ⅱ级、 $\flat$ Ⅳ级(经常用 $\sharp$ Ⅲ级代替,见下例括号中的调式变音)、 $\sharp$ Ⅳ级。如:

简答题

- 23-1 何谓调式变音?带临时记号的音是否都是调式变音?
- 23-2 调式变音与变化音级是否完全相同?为什么?
- 23-3 自然辅助音是否属于变音的范畴?为什么?
- 23-4 变化辅助音是否属于调式变音的范畴?为什么?
- 23-5 自然经过音是否属于调式变音的范畴?为什么?
- 23-6 变化经过音是否属于调式变音的范畴?为什么?
- 23-7 在大调中,具有典型意义的调式变音是哪几级?
- 23-8 在小调中,具有典型意义的调式变音是哪几级?

闭卷快速练习

23-9 在下列各音间向上和向下构成可能构成的变化辅助音(闭卷完成参考时间:1分钟)。

23-10 在下列各音间构成可能构成的变化经过音(闭卷完成参考时间:2分钟)。

23-11 下面两条旋律中均出现了 $\flat B$ 音,它们是否都是调式变音(闭卷完成参考时间:2分钟)?

例题解答示范

23-A 下面两条旋律中均出现了 $\sharp F$ 音,它们是否都是调式变音?

在鉴别是调式音还是调式变音前,先要明确两点:

其一,要确定该旋律的调性,因为只有知道了调性,才能辨别带有临时记号的音是调式中的自然音级,还是调式变音。

其二,有些带临时升降记号的音并不一定是包含在调号里的,如和声小调的升 VII 级、旋律小调的升 VI 级与升 VII 级,以及和声大调的降 VI 级、旋律大调的降 VI 级与降 VII 级等。不言而喻,这些音当然是调式音。

现将此题逐条分析如下:

第(1)小题:调号是两个降号,这有两种可能,此旋律可能是 $\flat B$ 大调,也可能是 g 小调。从第1小节的“ $D-\flat B-G$ ”来看,应是 g 小调的主和弦,又从最后一小节的落音 G 来看,应是 g 小调的主音,因此,此旋律应是 g 小调。而 g 和声小调的导音第 VII 级应升高半音,此处正是“ $\sharp F$ ”,特别是第2小节的“ $A-\sharp F-D$ ”,正好是 g 和声小调的属和弦,故可知此处的“ $\sharp F$ ”正是调式音,而不是调式变音。

第(2)小题:调号也是两个降号,同样有两种可能,此旋律可能是 $\flat B$ 大调,也可能是 g 小调。从第1小节的“ $D-\flat B-F$ ”与第2小节的“ $\flat B-D-F$ ”来看,应是 $\flat B$ 大调的主和弦,第3小节的“ $\sharp F$ ”是级进的经过音,故为调式变音。

此题的答案如下:

(1)是调式音;(2)是调式变音。

此题容易出错之处是,一看见五线谱上出现带有临时升降记号的音,就以为都是调式变音。其实,不一定凡出现临时升降音的都是调式变音,这要结合调式具体分析。

第二节 调式半音阶

基本概念

半音阶

由十二个半音构成的音阶,叫做半音阶(又称半音音阶)。可分为调式半音阶与现代半音阶两大类。本节只讲调式半音阶,现代半音阶将在以后的有关章节中另行讲解。

调式半音阶不是一种独立的调式,它是以大音阶或小音阶为基础,在其大二度之间填入半音而构成的,因此,大调半音阶和小调半音阶的写法是有所不同的。

大调半音阶的写法

大调音阶中,所有的自然音级不动,上行时大二度间用 $\sharp\text{I}$ 级、 $\sharp\text{II}$ 级、 IV 级、 V 级和 $\flat\text{VII}$ 级来填补;下行时大二度间用 $\flat\text{VII}$ 级、 $\flat\text{VI}$ 级、 $\flat\text{III}$ 级、 $\flat\text{II}$ 级和 $\sharp\text{IV}$ 级来填补。

C大调半音阶上行

C大调半音阶下行

从上例可以看出,上行时除 $\flat\text{VII}$ 级(见上行音阶“ $\oplus$ ”号处)外,其他均为带升号的变音;下行时除 $\sharp\text{IV}$ 级(见下行音阶“ $\oplus$ ”号处)外,其他均为带降号的变音。可以这样归纳:上行用升号填补,下行用降号填补,然而,不论上行或下行, $\flat\text{VII}$ 级与 $\sharp\text{IV}$ 级的写法均不变。

小调半音阶的写法

上行时按照关系大调半音阶记谱,如a小调半音阶按C大调半音阶记谱。

下行时按照同主音大调半音阶记谱,如a小调半音阶按A大调半音阶记谱。

a小调半音阶上行

a小调半音阶下行

从上例可以看出,只要记住小调半音阶的上行就行了,因为下行的升降号实际上和上行的记谱完全一样。

简答题

23-12 调式半音阶是不是一种独立的调式?它与大调音阶或小调音阶是什么关系?

23-13 大调半音阶的写法有何规律?

23-14 小调半音阶的写法有何规律?

闭卷快速练习

23-15 以 G 为主音, 在低音谱表上用临时升降号写出大调半音阶和小调半音阶 (包括上下行, 闭卷完成参考时间: 1 分钟)。

23-16 以 F 为主音, 在低音谱表上用临时升降号写出大调半音阶和小调半音阶 (包括上下行, 闭卷完成参考时间: 1 分钟)。

例题解答示范

23-B 用临时升降记号在低音谱表上写出 D 大调半音阶 (包括上行与下行)。

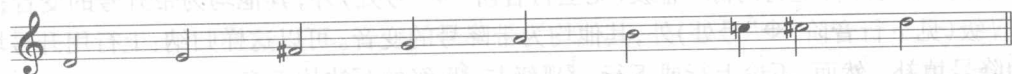
准确无误地写出调式半音阶, 是乐理基本功训练的重要内容之一。此题可以分为上行的 D 大调半音阶与下行的 D 大调半音阶来解答。

(1) 上行的 D 大调半音阶

第一步, 先在低音谱表上用临时升降号写出上行的 D 大调自然音阶, 写时注意两点, 一是第Ⅲ级与第Ⅳ级音以及第Ⅶ级与高八度的第Ⅰ级音的距离要窄一点 (因为是半音); 二是建议全部用空心音符 (全音符或二分音符均可) 来写:

第二步, 在第一步的基础上, 填写 $\flat$ Ⅶ级音, 写时最好用实心音符, 以示区别:

第三步, 在第二步的基础上, 填写其他音级: 上行一律用升号的变音, 即 $\sharp$ Ⅰ级、 $\sharp$ Ⅱ级、 $\sharp$ Ⅲ级、 $\sharp$ Ⅳ级、 $\sharp$ Ⅴ级。由于第二步已填写了 $\flat$ Ⅶ级音, 因此, 就不要再写 $\sharp$ Ⅵ级音了:

最后检查全部乐音是否总共有 13 个, 同时, 还要检查是否有相重复的音。

(2) 下行的 D 大调半音阶

第一步, 如同上述写上行的大调音阶那样, 先在低音谱表上用临时升降号写出下行的 D 大调自然音阶:

第二步, 在第一步的基础上, 填写 $\sharp$ Ⅳ级音, 填写后别忘记给原来自然音级第Ⅳ级音添加还原记号:

第二十四课 移 调

本课重点

1. 掌握移调的基本方法
2. 了解并适当运用首调概念

第一节 移调的方法

基本概念

在调的关系中,有时需将乐曲的全部音或一部分音移至另一个较高或较低的调,这种情况称为移调。

移调只是对音乐作调高上的变化,而不对音乐内部的音程结构作任何改变。这就像我们演唱一首歌曲,既可以在C调上唱,也可以把它移到D调上唱,变化的只是调高。

移调是最为简单的一种调性转换方法,在具体的操作中可以通过以下几种方法来完成。

通过更改调号来移调

保持音符在原乐谱中的位置不变,只更改调号来达到移调的目的。运用这种方法的局限是,只能将原调移高半音或移低半音。例如,将一首G大调的乐曲移成 $\flat$ G大调,只需要将乐曲开始前的1个升号的调号改变成6个降号就可以了。如下例:

欧洲民歌《小星星》

此移调的特点是,较之于原调(G大调),移调后($\flat$ G大调)的乐谱中的音符在五线谱上的位置并没有改变,但由于改变了调号,所以,全部乐音均降低了半音。

当然这还要看原调中是否有变音记号,上例是没有变音记号的,这就完成了移调。如果有,则要在新调中对这些变音记号作相应的调整,以保证新调的音程关系与原调的音程关系保持一致。

按指定的音程度数移调

这种移调方法用途最为广泛,适用于各种情况的移调。其具体办法是,先明确原调是什么调,然后要弄清按指定的音程度数移到什么调,最后写上新调的调号,再把原调中所有的音符按指定的音程度数精确地移到后调中来,这样就完成了移调。

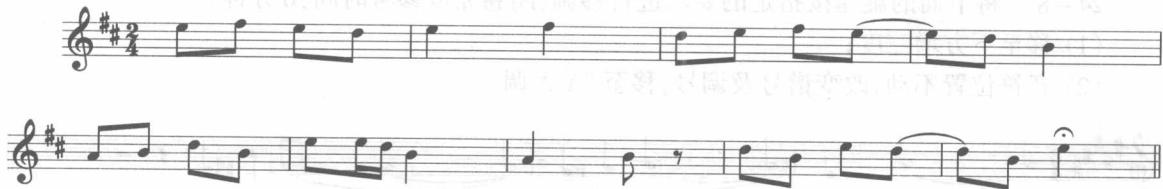
同样应该注意的是,如果原调中有临时变音记号,移至新调时,就要看这个临时变音记号是

否适合新调。常常会遇到这样一些情况,在原调中是 1 个降号或升号的变音,移至新调后则变成了还原记号;或原调中是 1 个升号的变音,移至新调后就变成了重升记号;或在原调中是 1 个降号的变音,移至新调后就变成了重降记号。这时,就应该认真地分析一下原调是一个什么样的调,是升号调、降号调,还是无升降号的调,然后再明确要移至的是升号调还是降号调,最后再来确定用什么样的变音记号。

下面是向上移高小三度的例子:

(1) 原调

四川民歌《太阳出来喜洋洋》

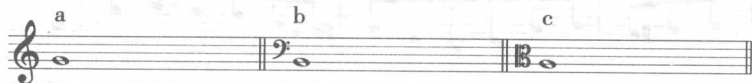

(2) 新调

改变谱号的移调

采用这种方法移调,首先要能熟练地运用不同的谱号进行识谱。比如同是一个写在五线谱第二线上的音,在低音谱表中它是 G 音(下例 a),在低音谱表中它是 B 音(下例 b),在中音谱表中它是 A 音(下例 c)。改变谱号的移调就是利用了不同谱号之间的差别来进行的,它也是为了将音符保持在原位上不变。

简答题

24-1 何谓通过更改调号来移调?此移调方法的特点是什么?

24-2 何谓按指定的音程度数移调?此移调方法的特点是什么?

24-3 何谓改变谱号的移调?此移调方法的特点是什么?

24-4 在原调中是 1 个降号或升号的变音,移至新调后则变成了还原记号,这是为什么?请用实例加以说明。

24-5 在原调中是 1 个升号的变音,移至新调后就变成了重升记号,这是为什么?请用实例加以说明。

24-6 在原调中是 1 个降号的变音,移至新调后就变成了重降记号,这是为什么?请用实例加以说明。

闭卷快速练习

24-7 将下面谱例移到上方减五度的调上(适用于女高音所唱的音域,闭卷完成参考时间:2分钟)。

此题包含了3种不同的移调手法:第(1)小题是可以只改变调号,不改变旋律音的移调;第(2)小题是按指定音程度数的移调;第(3)小题是可以只改变谱号,不改变旋律音的移调。现分别解答如下:

(1) 将上例的旋律移低小二度记谱。

由于移低小二度,可以判定原调为B大调,新调则应为 $\flat$ B大调。两调的旋律各音在五线谱上的位置是一样的,只要将调号换成2个降号的 $\flat$ B大调,各乐音在五线谱上的位置不必改动:

要注意的是,原谱第2小节的“ $\sharp$ E”,移到新调后要变成“ $\flat$ E”,因为在 $\flat$ B大调中,此“E”音本来就是“ $\flat$ E”,现在要升高半音,当然用“还原”记号。

(2) 将上例的旋律移低增四度记谱。

题目要求做向下增四度移调,首先应明确向下增四度的调名是什么?通过计算,新调的调名为F调。于是写好调号、拍号,将每个音向下作下方增四度移位。

移调后,这段旋律应为:

同样,原谱第2小节的“ $\sharp$ E”,移到新调后要变成“ $\flat$ B”,因为在F大调中,此“B”音本来就是“ $\flat$ B”,现在要升高半音,当然用“还原”记号。

(3) 将上例的旋律移低大七度。

此乃改变谱号的移调,是利用不同谱号之间的差别来进行的,它也是为了将音符保持在原位上不变。运用此种移调,要能熟练地运用不同的谱号进行识谱。比如本题的第1个音,是写在五线谱第三线上的音,在低音谱表中它是“ $\flat$ 1”音,在中音谱表中它却是“c1”音,正好移低了大七度。故此小题的答案如下:

原谱第2小节的“ $\sharp$ E”,移到新调后要变成“ $\sharp$ F”,这是因为在C大调中,此音本来就是“本位F”,现在要升高半音,当然加升号。

第二节 移调的应用

基本概念

移调的应用

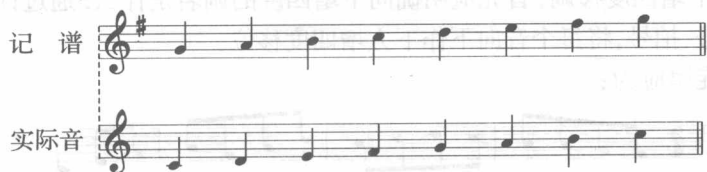
移调是音乐创作与实践常见的一种调性转换的方法。如某一首歌曲只适合女高音声部演唱而不适合女中音声部演唱,遇到这种情况,可以通过移调使之同样也适合女中音演唱;又如某

一件乐器,不能在原有调性上演奏一首乐曲,也可通过移调使这首乐曲能被这件乐器演奏;特别要提及的是,在管弦乐队中,有的管乐器由于大小形体的演变,或者根据转调的方便和音色的需要,产生出几种不同音高高度的乐器,这几种乐器演奏的乐谱都需要移调记谱。如单簧管、圆号和小号等乐器,都是移调乐器。

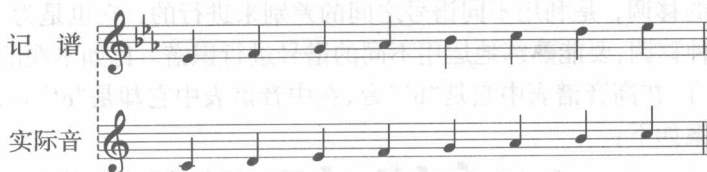
$\flat B$ 调单簧管和 $\flat B$ 调小号吹奏的音,比记谱音低一个大二度。也就是说,按照谱面上所写的 C 音, $\flat B$ 调单簧管和 $\flat B$ 调小号吹出的实际音高是 $\flat B$ 。因此如果乐曲是 C 大调,它们演奏的乐谱必须记成 D 大调。如下例:

F 调圆号吹奏的音,比记谱音低一个纯五度。也就是说,按照谱面上所写的 C 音,F 调圆号吹出的实际音高是 F。因此如果乐曲是 C 大调,圆号的乐谱必须记成高纯五度的 G 大调。如下例:

A 调单簧管吹奏的音,比记谱音低一个小三度。也就是说,按照谱面上所写的 C 音,A 调单簧管吹出的实际音高是 A。因此如果乐曲是 C 大调,A 调单簧管所演奏的乐谱必须记成高一个小三度的 $\flat E$ 大调。如下例:

其实,按照首调概念,上面的 3 个例子都是“do—re—mi—fa—sol—la—si”,只不过是调高不同而已, $\flat B$ 调单簧管是将“do—re—mi—fa—sol—la—si”从“do = D”移到“do = C”;圆号是将它从“do = G”移到“do = C”;A 调单簧管是将它从“do = $\flat E$ ”移到“do = C”。

简答题

- 24-13 试举出三种常见的移调乐器,说明它们分别是什么调的。
 24-14 如果一种移调乐器,比记谱音高一个大二度,该如何记谱?
 24-15 移调主要运用在哪些方面?

闭卷快速练习

- 24-16 将下面的齐奏旋律用四行联合谱表分别写在有关的乐器上:C 调长笛、A 调单簧

管、F 调圆号、 $\flat$ B 调小号(闭卷完成参考时间:10 分钟)。

24-17 将下面音乐片段移至高半音的调(要写出新调调号,闭卷完成参考时间:1 分钟)。

24-18 下面是一段 $\flat$ B 调小号演奏的旋律,将此旋律移记为实际音高的乐谱(闭卷完成参考时间:5 分钟)。

24-19 将下面的二声部音乐移调记谱(向上小三度、增四度、增一度、大三度、小六度,闭卷完成参考时间:15 分钟)。

24-20 下面是 C 调乐器演奏的一段旋律,将该旋律移记成 F 调圆号和 A 调单簧管演奏的乐谱(闭卷完成参考时间:10 分钟)。

例题解答示范

24-B 下面是由长笛、A 调单簧管、F 调圆号和 $\flat$ B 调小号齐奏的一段旋律。请运用移调的手法,写出此管乐齐奏片断的总谱。

要能快速闭卷解答此题,必须对各移调乐器的性能及其移调规律有所了解。

(1) 所给的旋律是 C 调的,长笛本身是不移调的 C 调乐器,照抄此旋律就行了;

(2) A 调单簧管的实际音高比原谱 C 调要低小三度,因此要移到上方小三度上,即将此旋律移到调号为 3 个降号的降 E 大调上;

(3) F 调圆号的实际音高比原谱 C 调要低纯五度,因此要移到上方纯五度上,即将此旋律移到调号为 1 个升号的 G 大调上;

(4) $\flat$ B 调小号的实际音高比原谱 C 调要低大二度,因此要移到上方大二度上,即将此旋律移到调号为 2 个升号的 D 大调上;

移调的方法有两种:其一,直接将每个音符严格按音程度数移位;其二,也可运用首调概念将此旋律移调,即用首调概念在内心将此旋律默唱一遍或将它翻译成简谱:

6 $\dot{1}$ 3 5 | 6 3 | 5 - | 6 5 3 6 | 5 - | 6 5 3 6 |

再按内心默唱的旋律或翻译的简谱依序改写为五线谱:

(1) 长笛:按所给的旋律照抄;

(2) A 调单簧管:将此旋律移到调号为 3 个降号的降 E 大调;

(3) F 调圆号:将此旋律移到调号为 1 个升号的 G 大调;

(4) $\flat$ B 调小号:将此旋律移到调号为 2 个升号的 D 大调。

具体如下:

长笛

单簧管 (A)

圆号 (F)

小号 ($\flat$ B)

运用练习

例 24-21 下例是贝多芬《第六交响曲》第五乐章(音响见光盘)的总谱片断。请仔细阅读,然后试将其中移调乐器的旋律按实际音高写出来。

Allegretto (♩. = 60)

2 Flöten 1. *f*

2 Hoboen

2 Klarinetten (B) 1. *dolce*

2 Fagotte

2 Hörner (F) 1. *p*

2 Trompeten (C)

2 Posaunen A lt Tenor

Violinen I

Violinen II

Bratschen *pp*

Violoncelli *pp*

Kontrabässe *pp*

KL.

Fg.

Hrn.
(F)

VI.

Br.

Vc.

p dolce

p dolce

cresc.

sf

p

p

cresc.

sf

p

pizz.

cresc.

sf

p

第二十五课 调的转换与交替

本课重点

1. 掌握离调与转调的分析方法
2. 掌握调式交替的分析方法

第一节 离调与转调

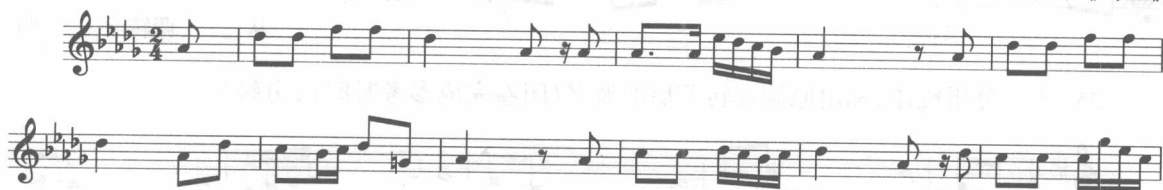
基本概念

离调

由主调临时转换到副调,在副调上既不作巩固,又不作停留,只是短暂的、过渡性质的,并且很快又回到主调,称之为离调。离调又称为临时转调或暂转调。

离调的特征之一是谱面上出现个别的临时升降记号或还原记号。有时带有临时记号的音是主调中没有的音,往往是新调(副调)中的音。如下例:

舒伯特《鳟鱼》

上例的主调是 $\flat D$ 大调。第8小节处有一个临时还原的G音,使音乐临时离调到 $\flat A$ 大调。不过,2小节以后又立即回到了主调 $\flat D$ 大调。

转调

由一个调进行到另一个调,并在新调上结束音乐段落,称之为转调。在这里,使音乐段落结束于新调,是转调区别于离调的主要标志。

近关系转调

从前调转向相差一个升号或一个降号的新调,称为近关系转调。平行大、小调的转调,调号没有差别,亦属于近关系转调。

上例的音乐开始于C大调,最后两小节时出现了“ $\sharp G$ ”音,且全曲结束在“A”音上,转为a小

调,即转入主调的关系小调。

非近关系的转调

除近关系转调外,其他一切远关系的或较远关系的转调,均为非近关系转调。如从前调转向相差两个升号或两个降号的新调。

简答题

25-1 何谓离调?何谓临时转调?何谓暂转调?

25-2 如果谱面上出现个别的临时升降记号或还原记号,有时临时记号的音甚至是主调中没有的音,从调的转换来看,多为什么情况?

25-3 何谓转调?转调区别于离调的主要标志是什么?

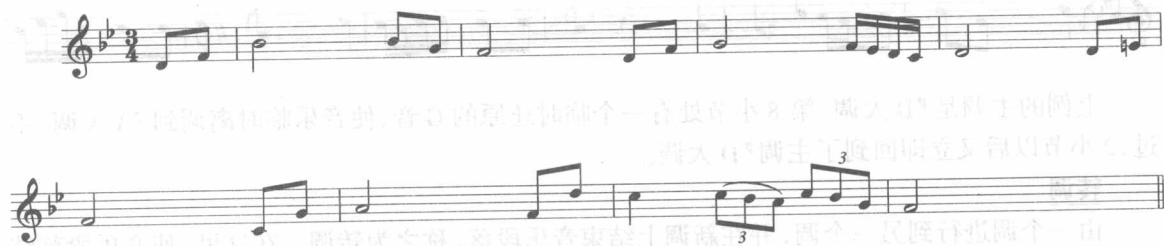
25-4 何谓近关系转调?何谓非近关系转调?它们的主要区别是什么?

闭卷快速练习

25-5 分析下面的旋律,将转调情况填写在横线上,然后写出转调前后的调式音阶(闭卷完成参考时间:2分钟)。

25-6 分析旋律,标出原调及转调后的调名(闭卷完成参考时间:2分钟)。

25-7 分析以下旋律的调式、调性,注明调的转换情况(闭卷完成参考时间:3分钟)。

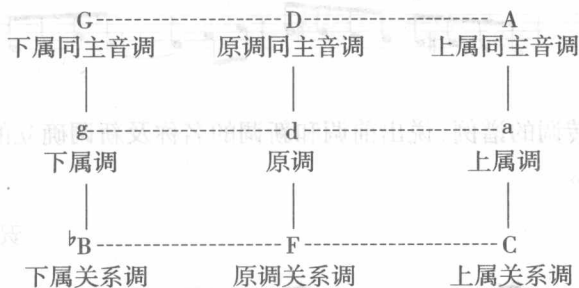

例题解答示范

25-A 分别写出下列旋律的调名及转调处的调名,并说明其与原调的关系。

由题中的调号看来,此旋律的调名可能性有二,即 F 大调或者 d 小调。从第 1 小节之结构看来,旋律由 d 小调的主三和弦开始,并有一个“升 c”音,此音是 d 小调之导音,所以第 1、2 两小节应是 d 小调,下面是 d 小调之关系调及其属调、下属调与原调的同主音调:

从上例可知:

第 1—2 小节是 d 小调。

第 3—4 小节很明显可以看出是 F 大调,是原调之平行调。

第 5—6 小节中除了原有的“ $\flat B$ ”音外,又有“ $\flat E$ ”音,所以此处是转到 $\flat B$ 大调,即原调之下属平行调。

第 7—8 小节中有一个“ $\sharp F$ ”音,“ $\sharp F$ ”音是 g 小调导音,所以由其曲调之结构看来是转到 g 小调,g 小调是原调的下属调。

第 9—10 小节,此两小节中将“ $\flat B$ ”音还原,而把 F 音升高半音,很明显,此处是 G 大调,即下属同主音调。

第 11—12 两小节是转到 C 大调,此乃上属平行调。

第 13—14 小节中,把“ $\flat B$ ”音还原,而将 G 音升高半音,由此看来,这里是转到 a 小调,“ $\sharp G$ ”音是其导音,这是原调的上属调。

第 15—16 小节,又回到 d 小调。

此题的答案如下:

小节	1—2	3—4	5—6	7—8	9—10	11—12	13—14	15—16
调名	d小调	F大调	$\flat B$ 大调	g小调	G大调	C大调	a小调	d小调
与原调关系	原调	关系调	下属关系调	下属调	下属同主音调	上属关系调	属调	原调

运用练习

25-8 分析下例的乐曲,指出何处出现离调,何处又回到主调,说明主调的名称和离调后副调的名称。

莫扎特《钢琴协奏曲》

25-9 分析下列转调的谱例,说出前调和新调的名称及新调确立的地方,并说明是近关系转调还是非近关系转调。

贺绿汀《新民主主义进行曲》

四川民歌《大田薅秧》

第二节 调式交替

基本概念

调式交替

两个不同的调式有机地结合在一起,其特点是,这两个调式的主音在乐曲中几乎具有同等重要的作用,且又交织成一个新的调式体系,称之为调式交替。

大小调交替

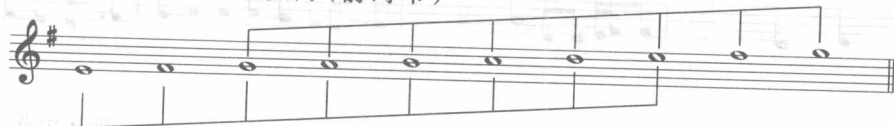
在大小调体系中,由于同主音大小调或关系大小调并存而形成一种特殊的调式转换,前者为同主音调式交替,它涉及同主音大小调和弦的相互渗透,更多属于和声范畴,故在基本乐理中一般不讲;后者为关系大小调交替,在基本乐理中常会涉及。如下例:

阿库连科编曲《我们是红军战士》

上例前4小节是G大调,后4小节交替到它的关系调e小调。其特征是音列相同,调号相同,主音不同。整个音乐好像是某种特殊的单一调式。其调式交替关系如下图所示:

G大调(前4小节)

e小调(后4小节)

同宫系统调式交替

又称同音列调式交替,指音列相同,调号相同,主音不同的两个调式在音乐作品中先后出现的调式交替,这是我国民间音乐中常见的情况。它是由同宫系统各调式在旋律中交替出现而形成的。如下例:

福建民歌《穷人的心》

上例前 10 小节是 C 宫系统的 A 羽调式,后 10 小节则是 C 宫系统的 D 商调式,两者音列相同,调号相同,主音不同且交织在一起,为同音列调式交替。如下图所示:

25-14 分析下列转调旋律,写出前后调的调名及调关系(闭卷完成参考时间:2分钟)。

25-15 分析下列转调旋律,写出前后调的调名及调关系(闭卷完成参考时间:2分钟)。

例题解答示范

25-B 分析下面这首民歌的音阶特点,指出它是属于哪种调式交替。

内蒙古民歌《冈莱玛》

此民歌只有 5 个乐音(重复音不计),其调号又无升降号,是 C 宫系统的五声音阶。从上例的第 4、8、12 小节的落音均为 G 来看,此民歌的前 12 小节都是以 G 为中心,应该说是 C 宫系统的 G 徵调式,但最后 1 小节的结束音突然落在 A 音上,很显然,这里已经落到了 C 宫系统的 A 羽调式了。由于两者都是 C 宫系统,调号和音列相同,主音不同,且不改变调号,因此为同音列调式交替。

上述两个调式的音都在共同的自然音列上,如下图所示:

运用练习

25-16 分析下列谱例,说明何处是转调或交替调式,其中运用了什么手法?

陕西民歌《绣金匾》

陕西民歌《花鼓子》

陕北民歌《打南沟岔》

哈萨克族民歌《黄昏的炊烟》

第二十六课 装饰音、演奏法记号及音乐术语

本课重点

1. 掌握各类装饰音的用法
2. 掌握各类演奏记号、略写记号的用法
3. 掌握常用的音乐术语

第一节 装饰音

基本概念

运用小音符或特别的符号来修饰旋律的音,叫装饰音。常见的装饰音有如下几种:

倚音

在主要音之前演奏的由一个或数个非常短的音构成的装饰音,称为倚音。倚音有长倚音和短倚音之分。长倚音的演奏时值总是算在主要音之内。如果主要音是没有附点的音符,长倚音的时值是主要音时值的一半:

记法:

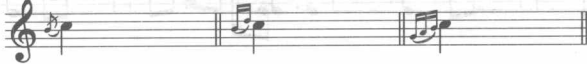

奏法:

如果主要音是带附点的音符,长倚音的时值相当于主要音的时值的三分之二。短倚音由一个或数个音构成,在主要音前面,和主要音相距二度。其演奏时值算在它后面的主要音之内:

记法:

奏法:

波音

波音是在主要音之间,加入其上方二度或下方二度的短的辅助音而构成。波音分为上波音与下波音。其演奏时值算在主要音之内:

记法:

奏法:

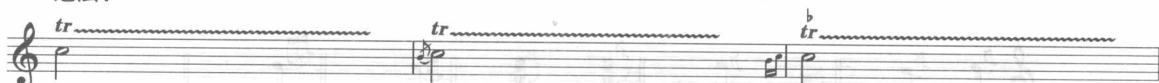

波音记号的上方或下方可加变音记号,用来表示装饰音的升高或降低半音。

颤音

由主要音和其相邻的助音快速而均匀地交替而形成的音型:

记法:

奏法:

回音

由四个音或五个音上下来回级进进行而构成:

记法:

奏法:

回音记号也可标记在两个音符之间。在回音记号上方或下方加变音记号,表示助音的升高或降低:

记法:

奏法:

简答题

- 26-1 什么是装饰音?
- 26-2 常见的装饰音有哪几种?
- 26-3 什么是长倚音、短倚音?如何标记?
- 26-4 什么是上波音和下波音?如何标记?
- 26-5 回音有哪几种奏法?如何标记?
- 26-6 颤音有哪几种奏法?如何标记?

音乐符号与表述卷

（一）乐谱符号与表述卷 音乐符号与表述卷 音乐符号与表述卷

闭卷快速练习

26-7 写出下列装饰音的实际演奏效果(闭卷完成参考时间:5分钟)。

26-8 写出下列装饰音的实际演奏效果(闭卷完成参考时间:10分钟)。

26-9 用装饰音重写以下各例(闭卷完成参考时间:5分钟)。

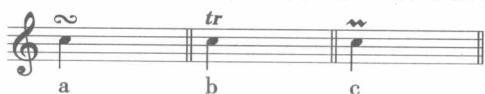

例题解答示范

26-A 将正确答案选项的字母填在括号内: ()

属下列哪种装饰音?

这是一种根据已知音型判断选择装饰音类型的题型。如果对于装饰音各种实际演奏音型十分熟悉,就可直接选择“a”。如不能果断地确定的话,可以采用逐一排除的办法:已知此音型为四个音的上下迂回装饰,b项的颤音虽为四个音,却是反复进行的,即不是有上有下的装饰,c项的波音为两个音装饰,肯定不是。只有a项是“主音—上邻音—主音—下邻音—主音”,符合回音进行的特点。

第二节 演奏法记号

基本概念

断音演奏法记号

记法:

奏法:

表示某些音或和弦要断开地演奏。

连音演奏法记号

用一条弧线(连线)来标记,在连线以内不同音高的音要演奏得连贯。

保持音(也称持续音)演奏法记号

此记谱法有两种。一种是用短横线(—)来表示,记有此记号的音在演奏时保持强度并尽量保持该音的时间;

另一种是用短横线加圆点来表示,记有此记号的音在演奏时稍强,各音之间稍微有一点分离:

琶音演奏法记号

将和弦中各音由下而上(或由上而下)很快地分别弹奏。琶音记号是一条垂直的曲线,写在和弦的前面。

滑音演奏法记号

通常用曲线和箭头表示,在我国民间音乐中常可见到。

简答题

26-10 常见的演奏法记号有哪些? 都如何标记? 其意义如何?

闭卷快速练习

26-11 写出下列各音的实际演奏时值(闭卷完成参考时间:2分钟)。

26-12 写出下列各音的实际演奏时值(闭卷完成参考时间:2分钟)。

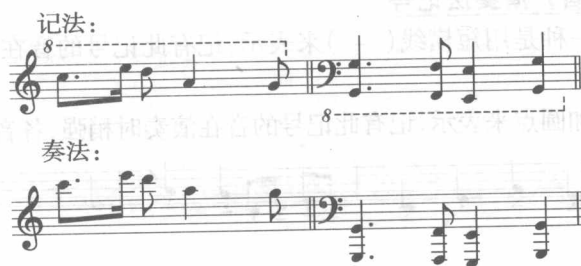

第三节 略写记号

基本概念

移动八度或重复八度记号

在五线谱上记上“ 8 -----”的记号,表示虚线以内的音移动八度。记号在上方为移高八度,记号在下方为移低八度:

重复八度的记号是用“8”写在音符的上方或下方,表示该音高八度或低八度重复:

奏法:

在较长的音乐片段重复八度,可用“con 8-----”的记号写在音符的上方或下方,表示虚线内的音高八度或低八度重复:

记法:

奏法:

反复记号

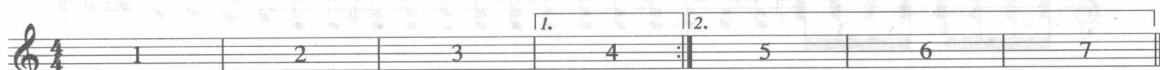
乐曲中某几小节或某一段落的反复演奏:

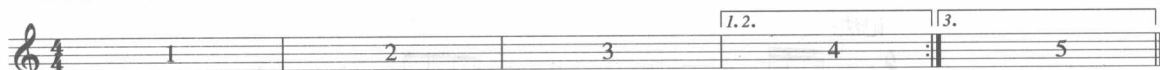
小节演奏顺序 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8

小节演奏顺序 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8

小节演奏顺序 1 2 3 4 1 2 3 5 6 7

小节演奏顺序 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 5

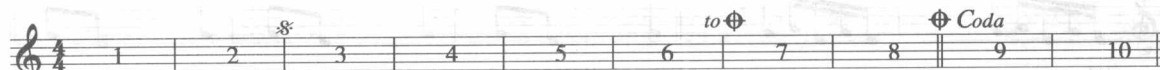
小节演奏顺序 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 (在记号标明的小节,要写双纵线)。

小节演奏顺序 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4

小节演奏顺序 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 9 10

小节演奏顺序 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 9 10

乐曲通过“D.C.”或“D.S.”,反复后直接到“Coda”。

音或音型反复记号

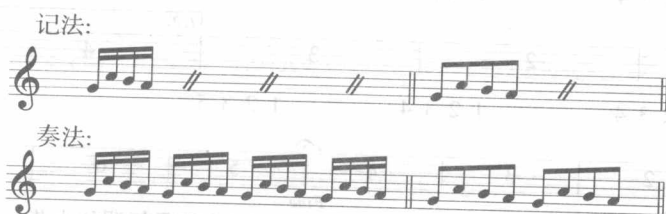
两个音或两个和弦(也包括音程)迅速均匀地交替,叫震音,用两条斜线记在两个音或两个和弦之间。震音的总时值等于两个音或两个和弦中的一个:

震音还有同一个音或一个和弦(也包括音程)迅速均匀重复的形式:

乐曲中某一旋律音型反复时,可用斜线表示反复的音型:

一次或多次反复某小节,可用斜线两旁分别加圆点的记号表示重复前面的小节。如果是两小节的重复,则把记号写在两小节之间的小节线上:

奏法:

简答题

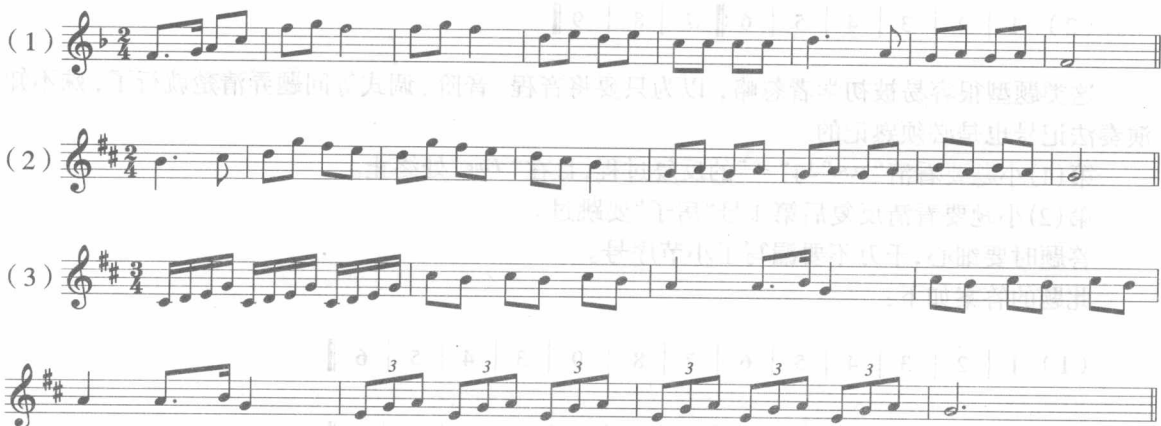
- 26-13 常见的略写记号有哪些?
 26-14 移动八度记号如何标记?其意义如何?
 26-15 重复八度记号如何标记?意义又如何?

闭卷快速练习

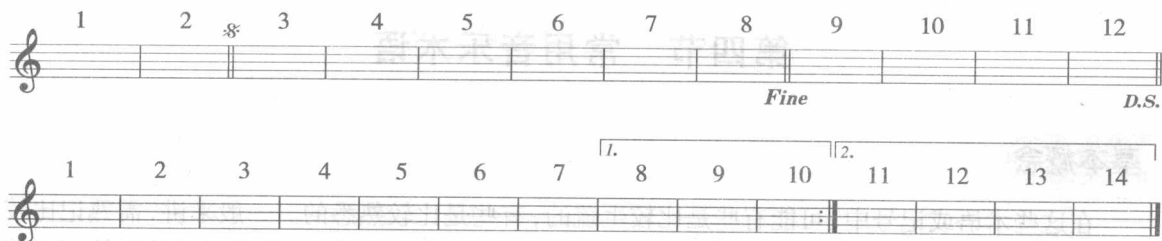
- 26-16 写出下列省略记号的实际演奏效果(闭卷完成参考时间:1分钟)。

- 26-17 运用略写记号重写下面的旋律(闭卷完成参考时间:2分钟)。

- 26-18 用数字表示小节的次序,写出该音乐的演奏过程(闭卷完成参考时间:2分钟)。

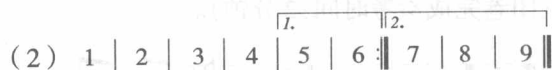

- 26-19 将下列的音型重写一遍,运用记谱法中的略写记号(闭卷完成参考时间:2分钟)。

例题解答示范

26-B 用数字表示小节的次序,写出下列音乐的演奏过程:

这类题型很容易被初学者忽略,以为只要将音程、音阶、调式等问题弄清楚就行了,殊不知演奏法记号也是必须熟记的。

第(1)小题要看清“D.S.”与“*”的反复过程,且在“Fine”处终止。

第(2)小题要看清反复后第1号“房子”要跳过。

答题时要细心,千万不要漏写了小节序号。

此题的答案如下:

第四节 常用音乐术语

基本概念

在这些术语或记号中,可能有些是比较生疏的,有些是比较熟悉的。一般来讲,需熟记比较常用的术语。这里的外文虽以意大利文为主,但也还有德文、法文、英文、西班牙文甚至拉丁文等多种文字,因此,学习乐理时背熟一定数量的术语是不可忽视的基本功。这里,除了下工夫硬背

外,没有什么捷径。当然,音乐术语不计其数,层出不穷,也只能选择一些较常用的来背,一般而言,乐理教材上的音乐术语都是作者选择出的常用术语。

力度标记

Piano(略写 *p*)

弱

Mezzo piano(略写 *mp*)

次弱(中弱)

pianissimo(略写 *pp*)

很弱

Piano pianissimo(略写 *ppp*)

最弱

Forte(略写 *f*)

强

Mezzo forte(略写 *mf*)

次强(中强)

Fortissimo(略写 *ff*)

很强

Forte fortissimo(略写 *fff*)

最强

Poco a poco forte

慢慢渐强

Poco a poco piano

慢慢渐弱

Crescendo(略写 *cresc*)

渐强

Diminuendo(略写 *Dim.*)

渐弱

Crescendo po' diminuendo

渐强后又渐弱

Piu forte

更强

Meno forte

稍强

Sforzando(略写 *sf*)

突强

Rinforzando(略写 *rf. rfz*)

加强

Forte piano(略写 *fp*)

强后突弱

速度标记

Grave

极慢板(庄严地)

Largo

广板

Larghetto

缓板(小广板)

Lento

慢板

Adagissimo

极缓慢

Adagio

柔板

Andante

行板

Andantino

小行板

Moderato

中板

Allegretto

小快板

Allegro

快板

Vivace(或 Vivo)

快速有生气

Presto

急板

Pretissimo

最急板

Tempo comodo

适当速度

Tempo di ballo

舞曲速度

Tempo di marcia	进行曲速度
Rubato	自由节奏
accelerando(或 <i>accel.</i>)	渐快
stringendo(或 <i>string.</i>)	加快
stretto	紧缩
ritardando(或 <i>rit.</i>)	渐慢
rallentando(或 <i>rall.</i>)	渐慢
allargando(或 <i>allarg.</i>)	渐慢渐强
smorzando	渐慢渐弱
ritenuto(或 <i>riten.</i>)	突慢
A tempo	恢复原速度
Tempo primo(或 Tempo I)	原来的速度
演奏演唱表情标记	
affettuoso	富于感情的
agitato	激动地
alla marcia	进行曲风格
amoroso	柔情的
animato	活泼的
appassionato	热情
brillante	辉煌的
buffo	滑稽的
cantabile	如歌的
capriccioso	随想的
con amore	有爱情地
dolce	柔和、甜美的
elegante	优美的、高雅的
festivo	欢庆的
fiero	骄傲、凶猛的
fresco	有朝气地
funebre	葬礼的
furioso	狂暴的
giocoso	诙谐的
grandioso	雄伟的
innocente	纯洁的
lagrimoso	哭泣的
maestoso	高贵、庄严的
misterioso	神秘的
pastorale	田园风格

pomposo	豪华的、炫耀的
quieto	平静的
religioso	虔诚的
risoluto	果敢的
smorzando	逐渐消失
vigoroso	刚健的
solo	独奏、独唱
div.	分奏
unis	齐奏
arco.	用弓拉奏
pizz.	拨奏
con sordino	加弱音器
senza sordino	除去弱音器
glissando	滑奏、刮奏
staccato	顿音、小跳

简答题

26-20 说出 30 个最常用的音乐术语(其中包括力度标记、速度标记、演奏演唱表情标记等)。

闭卷快速练习

26-21 下列哪一组力度记号是由强到弱的排列(闭卷完成参考时间:1 分钟)?

- (1) $mf-f-mp$ (2) $p-mp-pp$
 (3) $mf-p-mp$ (4) $mf-mp-p$

26-22 将下列乐谱记号或术语的中文含义填写在括号内(闭卷完成参考时间:1 分钟)。

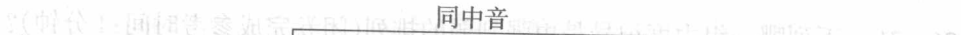
- (1) Piu forte (2) Meno forte (3) sf (4) Dim. (5) Tempo I
 () () () () ()

- (6) pianissimo (7) largo (8) pastorale (9) solo (10) Staccato
 () () () () ()

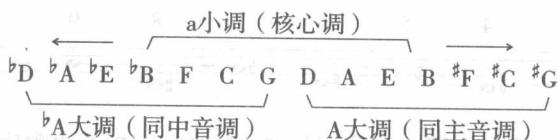
26-23 将下列术语翻译成中文(闭卷完成参考时间:1 分钟)。

Moderato Allegretto presto Largo Adagio
 Vivace Tempo de ballo ritenuto agitato amabile
 appassionato capriccioso diminuendo

中音相同

发展的结

从实践来看,在某些近现代音乐中,核心调与同中音调的交替,一如古典音乐中核心调与同主音调的交替那样自然与频繁。下面是作品实例:

普罗科菲耶夫《彼得与狼》

(音响见光盘)

上例的核心调为 C 大调,第 2 小节通过级进滑行,进入同中音调 $\#c$ 小调。要特别注意的是,此例不要作为传统音乐的转调来理解,它实际上是由 C 大调与 $\#c$ 小调交替而成的一种新的扩大了单一调式,正如 C 大调可以与 c 小调交替而成一样。

十二音技法

十二音技法是现代音乐的创作手法之一,由奥地利作曲家勋伯格所创。按照这一技法,半阶中的十二个音处于同等地位,将这十二个音排成某一音列,称之为序列。

序列有四种基本形式:原型、逆行、倒影、逆行倒影。这四种基本形式实际上都是就音高而言的。所谓原型,顾名思义,是指原来的某音乐片段(如 a—b—c);逆行是指将该音乐片段作逆行进行,即将原型的最后一个音变为第一个音,由最末音往前进行(变为 c—b—a);倒影是以某音为轴作反向对称进行(如变为 a—g—#f);逆行倒影则是将倒影的旋律片段再作逆行(变为 #f—g—a)。如下所示:

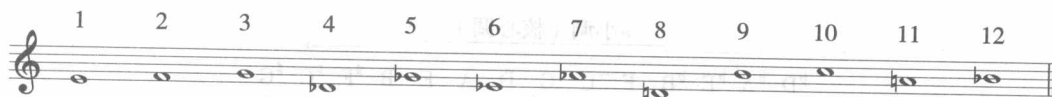

现以十二个音为例,其基本形式也有以下四种:

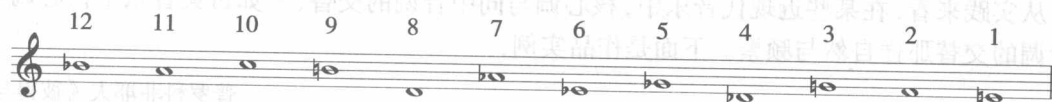

设计好原型序列,再用逆行、倒影、逆行倒影等技法加以处理。每一个序列音都有相应的序数,用阿拉伯数字表示。

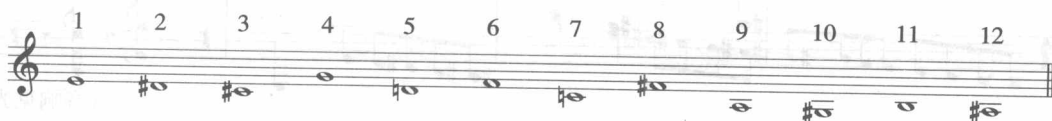
以勋伯格《钢琴组曲》为例,其原型序列如下(各音依序编号):

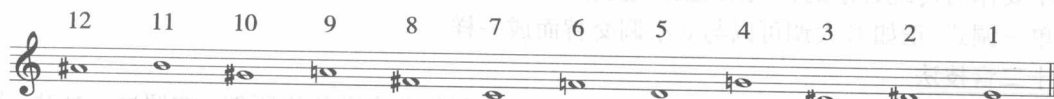
现以原型序列的第 12 号音作第一个音,按 12、11、10……2、1 的顺序逆行如下:

再以原型序列的第 1 号音为轴,在原型中向上的音程,以同样的音程度数向下构成;在原型中向下的音程,以同样的音程度数向上构成。其倒影如下:

又以倒影序列的第 12 号音为第一个音,反向从后至前记谱,作逆行倒影如下:

简答题

27-1 什么是同中音调? 试以 C 大调为例,说出它的同中音调。

27-2 什么是十二音技法? 什么是它的原型、倒影、逆行和逆行倒影?

闭卷快速练习

27-3 写出下列各调及其同中音调的音阶(闭卷完成参考时间:8 分钟)。

A 大调、 $\flat$ B 大调、E 大调、G 大调

$\flat$ e 小调、f 小调、 $\flat$ a 小调、b 小调

27-4 以下列各音为主音构成大调音阶,并写出其同中音调的音阶(闭卷完成参考时间:5 分钟)。

27-5 以下列各音为主音构成小调音阶,并写出其同中音调的音阶(闭卷完成参考时间:5 分钟)。

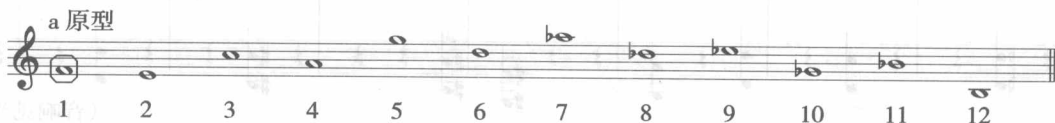
27-6 分别以下列十二音序列为原型,写出它们的逆行、倒影和逆行倒影序列(闭卷完成

参考时间:10分钟)。

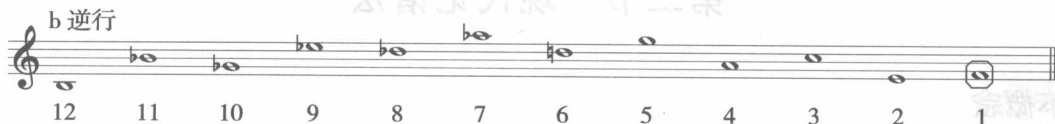

例题解答示范

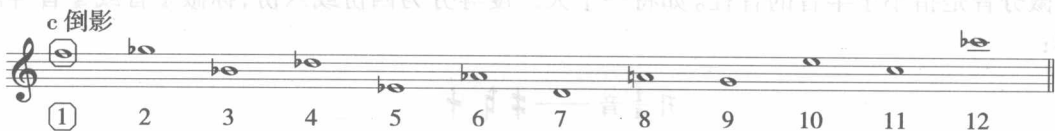
27-A 以下列十二音序列为原型,分别写出它的逆行、倒影和逆行倒影。

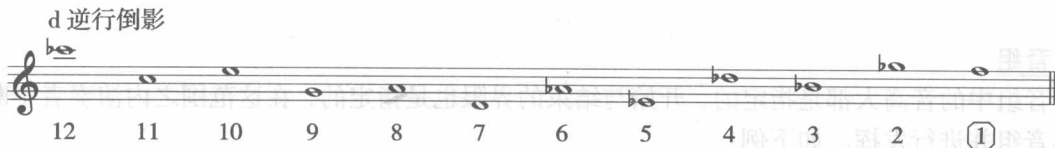
解答此题,先要懂得如何写逆行、倒影和逆行倒影。其一,由于原型序列已编号,逆行的写法是从最后的12号“B”音开始,按12、11、10……2、1的顺序逆行如下:

其二,倒影的写法是以第1号音“F”为“轴”(此音不动),其他音按反向的音程依序写出(如第2音“E”原为下方小二度,反向则为上方小二度“ $\flat$ G”等)。现以原型序列的第1号音为轴,在原型中向上的音程,以同样的音程度数向下构成;在原型中向下的音程,以同样的音程度数向上构成。其倒影如下:

其三,逆行倒影从倒影最后的12号“ $\flat$ C”音开始倒着写。现以倒影序列的第12号音为第一个音,反向从后至前记谱,作逆行倒影如下:

运用练习

27-7 简析下例作品中运用同主音调与同中音调的情况。

肖斯塔科维奇《第八交响曲》

The image shows two musical staves for piano. The first staff is labeled 'C大调' (C major) and 'c小调' (c minor). The second staff is labeled 'C大调', '#c小调' (F# minor), and 'C大调'. The music is in 2/4 time. The third staff is labeled 'C大调'.

(音响见光盘)

第二节 现代记谱法*

基本概念

现代音乐的记谱可分为两大类：其一是在传统五线谱基础上的创新，对音高、时值、力度等全面限定的“定量记谱”；其二则完全抛弃了五线谱，通常用各种图形来表示，如图形乐谱和文字乐谱等。现着重介绍在五线谱基础上的现代记谱法。

微分音

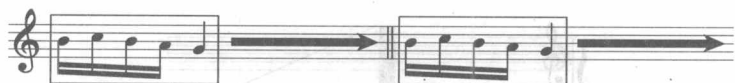
微分音是指小于半音的音程。如将一个大二度等分为四份或六份，称做 $\frac{1}{4}$ 音或 $\frac{3}{4}$ 音等。如下例：

升 $\frac{1}{4}$ 音——#↑+升 $\frac{3}{4}$ 音——中卅#卅降 $\frac{1}{4}$ 音——b↓∟降 $\frac{3}{4}$ 音——b↓P∟

音组

音组中的音高大多都是指定的，开始与结束的界限也是指定的，在这范围之内演奏者不断重复其音组并进行发挥。如下例：

反复地演奏方框内的音型至箭头处结束。

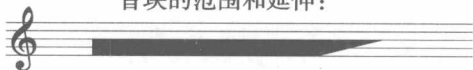
按方框内指定的音反复演奏：

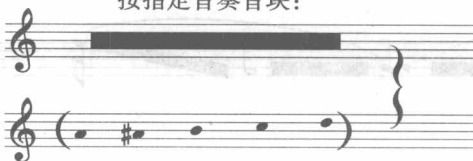
音块

音块是指音的密集堆积,填满音块的通常是半音。

音块的范围和延伸：

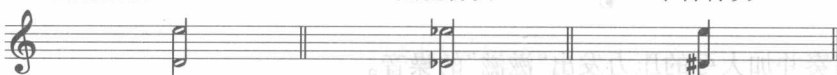
按指定音奏音块：

白键音块

黑键音块

半音音块

不确定音

作曲家在总谱上不指定具体音,只规定一个大体范围,如音的状态及运动方向,演奏者在此范围内自由发挥。如下例：

音的高度参见线条在谱表上的位置：

键盘乐器记谱

刮奏音块：

用前臂压奏的半音音块(随着运动最后只剩下一个音)。

用手掌敲击钢琴的木制部分(如键盘右端、谱台等处)。

弦乐演奏记谱

滑奏颤音,颤音的频率尽可能地快。

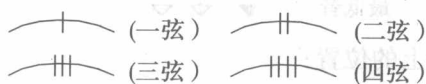
在指定音的位置上用手指强烈敲击。

用弓根演奏并加大弓的压力发出“滋滋”的噪音。

在琴马与弦钩之间演奏。

声乐记谱

闭口 + 张口 ○

说话谱 x x x x x x x

舌震音 r ~~~~~

用手敲击嘴唇发出颤音 ~~~~~

笑声 a }
↓

时值与力度

时值与横线长短相等。

经过从 *f*(强)往下的所有力度级别。

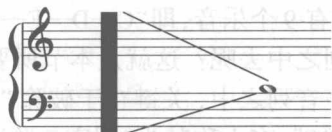
简答题

27-8 什么叫做微分音？什么叫做音块？它们如何记谱？

闭卷快速练习

27-9 在指定音的范围内，由演奏者不断重复其音组，用什么样的记谱法（闭卷完成参考时间：1分钟）？

27-10 下面的乐谱是为何种乐器专用的？如何演奏（闭卷完成参考时间：1分钟）？

运用练习

27-11 下例是《交响曲 1997》中为编钟演奏所写的一段（节录），此谱的方框加箭头如何演奏？

谭盾《交响曲1997》

1. *mf* 5 6 5 6 7 6 7 8 9 8 9 7 6 5 6 8 7 improvise

2. *mf* 5 6 5 6 7 6 7 8 9 8 9 7 6 5 6 8 7 improvise

3. *mf* 5 6 5 6 7 6 7 8 9 8 9 7 6 7 6 8 7 improvise

中层甬钟

第二十八课 中国传统乐理补充

本课重点

1. 掌握同音列的三种传统音阶
2. 了解工尺谱常识

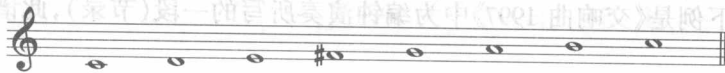
第一节 同音列的三种传统音阶*

基本概念

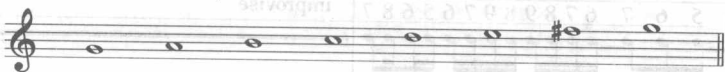
同音列三音阶

前面已讲过,雅乐音阶又称正声音阶(如 C—D—E— $\sharp$ F—G—A—B—C)、清乐音阶又称下徵音阶(如 C—D—E—F—G—A—B—C)、燕乐音阶又称清商音阶(如 C—D—E—F—G—A— $\flat$ B—C),这三种中国传统音阶加起来共有 9 个乐音,即“C—D—E—F— $\sharp$ F—G—A— $\flat$ B—B—(C)”,如何将这 9 个乐音纳入一个七声音列之中去呢?这就是本节所要讨论的问题。

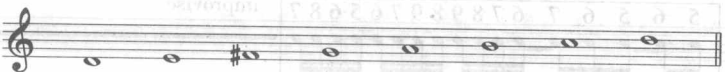
要将这 9 个乐音纳入一个七声音列之中,关键在于破除“同宫音”的思路,如上面所列举的这三种传统音阶,它们的宫音都是“C”,有人称其为“同宫三阶”。但是,要将这三种不同的传统音阶纳入到相同的七声音列中,非要有“不同宫音”的思路不可,即每个传统音阶各为“一宫”(“宫”即中国传统音乐的音阶主音),因之,下面先分别用“三宫”的方式记出这三种传统音阶。如下例:

雅乐音阶: 宫 商 角 (变徵) 徵 羽 (变宫) 宫

清乐音阶: 宫 商 角 (清角) 徵 羽 (变宫) 宫

燕乐音阶: 宫 商 角 (清角) 徵 羽 闰 宫

从上例可以看出两点:

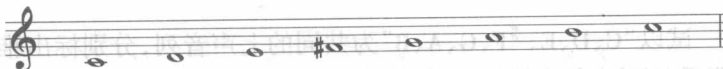
其一是它们的七声音列完全一样,即都是 C、D、E、 $\sharp$ F、G、A、B 这七个音,有人称此相同的七声音列为“均”(音 yun),或者称其为“同均”。

其二是它们的宫音各不相同,雅乐(正声)音阶以 C 为宫,清乐(下徵)音阶以 G 为宫,燕乐(清商)音阶以 D 为宫,因之,有人称其为“三宫”。

我们可以将以上情况归纳为:

同均七声音列相同,雅乐 do 宫、清乐 sol 宫、燕乐 re 宫。

既然三者的七声音列相同,我们就可以将这三种不同宫音的音阶纳入相同的七声音列之中。下面只是上例的另一种排列的写法:

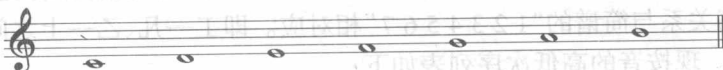
雅乐(正声)音阶: 宫 商 角(变徵) 徵 羽(变宫) 宫
清乐(下徵)音阶: (清角) 徵 羽(变宫) 宫 商 角(清角)
燕乐(清商)音阶: (闰) 宫 商 角(清角) 徵 羽(闰)

这里还隐含有一个规律,即每个宫音的上方都存在着一个大三度:如雅乐音阶宫音“C”的上方大三度是“E”(即“角”音);清乐音阶宫音“G”的上方大三度是“B”(亦即“角”音);燕乐音阶宫音“D”的上方大三度是“ $\flat F$ ”,(同样为“角”音)。有人称其为“大三度定宫角”。此规律对我们的基本功训练是很重要的,因为只要找到七声音列中的大三度,就能知道宫音的所在。

其实,不同宫音的音阶可以纳入相同的七声音列,在大小调体系中也是如此。以 C 大调和 a 小调为例,两者同样有着相同的七声音列“C—D—E—F—G—A—B”,只不过大调是以 C 为音阶主音,小调却是以 A 为音阶主音而已。套用前例的“口诀”,我们也可以归纳为:

七声音列相同,大调 do 主、小调 la 主。

如下例:

C大调: 主音 上主音 中音 下属音 属音 下中音 导音
a小调: 中音 下属音 属音 下中音 导音 主音 上主音

此外,前面讲过 7 种不同的中古教会调式,也同样可以纳入相同的七声音列之中,如“伊多弗利混爱洛”的口诀,就是以相同的七声音列为基础来归纳的。原理相同,此不赘述。

简答题

- 28-1 雅乐音阶、燕乐音阶、清乐音阶又各称什么音阶?
- 28-2 何谓同宫三阶?
- 28-3 何谓“同均”?何谓“三宫”?
- 28-4 三种主要的中国传统七声音阶,能否纳入共同的七声音列之中?试具体说明之。

闭卷快速练习

28-5 试分别以 C 为宫,在以下的音列中分别标出雅乐音阶、清乐音阶、燕乐音阶(闭卷完成参考时间:2 分钟)。

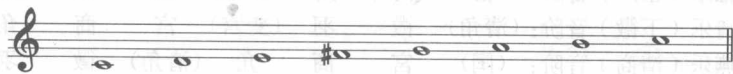

雅乐音阶:

清乐音阶:

燕乐音阶:

28-6 试以“C、D、E、 $\sharp F$ 、G、A、B”为共同的七声音列,分别标出雅乐(正声)音阶、清乐(下徵)音阶与燕乐(清商)音阶的阶名(闭卷完成参考时间:2分钟)。

雅乐(正声)音阶:

清乐(下徵)音阶:

燕乐(清商)音阶:

第二节 工尺谱常识*

基本概念

工尺谱

在工尺谱中,音的高低是用“上尺工凡六五乙”七个汉字及其变体来标记的。根据目前一般的唱法,它的音高关系与简谱的“1 2 3 4 5 6 7”相对应。即工—凡、乙—上之间为半音,其他相邻两音之间为全音。现按音的高低次序列表如下:

上尺工凡合四一

低音部

上尺工凡六五乙

中音部
(基本音)

仕伋仞仞仞伍亿

高音部

仕伋仞仞仞伍亿

更高音部

工尺谱和五线谱的音高对照如下:

记住工尺谱各音是基本功的重要方面,可用“上尺工凡六五乙, do、re、mi、fa、sol、la、si”的口令来记忆(“上”相当于“do”,尺相当于“re”,等等)。

在代表七个基本音的“上尺工凡六五乙”中的每个字左边各加上单人旁的“仕伋仞仞仞伍亿”对应的是高八度的 do、re、mi、fa、sol、la、si;如加双人旁,即为高两个八度。

工尺谱的节奏符号称为板眼,一板或一眼,都表示一拍。板一般是强拍(用斜点表示),眼一般是弱拍(用小圈表示)。

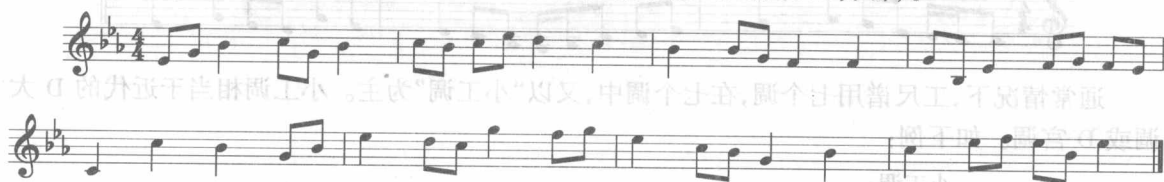
小工调:

上尺 上 工六 五六 上尺 工 仕五 仕 伋仁 五
 伋仁 伋仕 伋 伋 六合 六凡工 工 尺工 上 上

尺字调:

上 工六 五 六 仕伋 仕乙 五 六 六 伋 仁 伋仁
 仕 伋 仁伋 仁 伋仁 伋五 乙 六 仕 伋仁 仕 仕

28-10 将下面的五线谱翻译成工尺谱(闭卷完成参考时间:10分钟)。

例题解答示范

28-A 将下例的工尺谱翻成五线谱。

尺字调:

五仕五六工五六 六 工工尺六工 六工五 仕仕六工五

要能快速解答此题,可从以下几个方面进行操作:

其一,调号:从助记口诀“尺小凡六五乙上,C—D—E—F—G—A—B”可知,“尺”对“C”,所以,尺字调应该记成无升降号的C调;

其二,拍号:从紧密的强拍板(斜点)而无弱拍眼(小圆圈)无可知,应该是一拍子;

其三,音高:从助记口诀“上尺工凡六五乙,do、re、mi、fa、sol、la、si”可知,前几个音为“la—do(高八度)—la—sol”,其余音符依此类推。

此题的答案如下:

运用练习

28-11 下例是民乐曲《金蛇狂舞》中的一段,请翻译成工尺谱:

提示:按照“上尺工凡六五乙”的口诀,第1小节应翻译成:

六五六五六凡六

再根据“尺小凡六五乙上,C—D—E—F—G—A—B”的口诀,知A调为乙字调,其他即可照此译成工尺谱。

第二十九课 律学常识

本课重点

1. 了解泛音列与十二平均律
2. 了解五度相生律与纯律

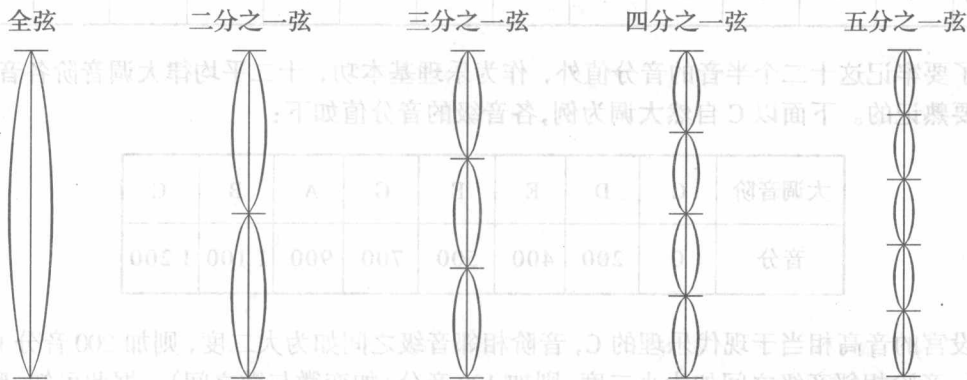
第一节 泛音列与十二平均律*

基本概念

泛音列

将琴弦振动时各等分部分同时振动所发之音依序排列,即构成泛音列。

在琴弦振动发音时,产生了基本频率,也就产生了最易听见的音,称为基音。所弹拨的琴弦不仅仅是整个全弦的振动,该弦的二分之一、三分之一、四分之一、五分之一等部分也在同时振动。见下图:

由于弦的各等分部分都在同时振动,所产生的就不是一个单独的音,而是许多音的结合,称为复合音。

全弦振动产生基音,各等分部分产生的音称泛音。

乐音体系中任何音都可作为基音。现以大字组 C 音作为基音,其泛音列中的各个泛音如下:

上例就是泛音列,又称倍音列。阿拉伯数字表示分音或倍音的序号,如第一个音为基音,即

第一分音,以后各音依序称为第二分音,第三分音,或称第二倍音,第三倍音等。基音一般最强,盖过所有的分音,所以通常是以基音作为音高的标准。

需要说明的是,上例的泛音列并没有写完,从理论上讲,还可以一直写下去,这里只写到第16分音。

十二平均律与音分

将纯八度分为频率比值均等的十二个半音的音律,叫做十二平均律。世界上第一位发明十二平均律的是我国明朝的朱载堉。

自从十二平均律通行以来,理论家常用十二平均律为标准,以计算其他各种律制中的不同音程。这里先对十二平均律及音分值作个介绍,以便能以它为标准来计算不同律制的音阶。

十二平均律是将一个八度分成频率比相等的十二个部分,每一部分称为一律(即我们平时所说的半音)。钢琴上的十二个半音大体相当于此律制的十二律。在理论上,十二平均律音程提供了一种方便的尺度,以简捷明了的量度来比较各种律制的音程,并成为音律计量中的数学框架。

音分值是当今世界上通用的一种测量音程的数学单位,由美国人艾里斯首创。他规定一个八度为1200音分,每半音为100音分。在十二平均律中,各音的音分值是非常好记的,即以C音为0音分,每高半音增加100音分,全部为整数,直至C音的高八度为1200音分。

现将现代乐理的音名与十二律的音分值对照如下:

音分	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
音名	C	$\sharp C$	D	$\flat E$	E	F	$\sharp F$	G	$\flat A$	A	$\flat B$	B	C

除了要牢记这十二个半音的音分值外,作为乐理基本功,十二平均律大调音阶各音的音分值也是要熟记的。下面以C自然大调为例,各音级的音分值如下:

大调音阶	C	D	E	F	G	A	B	C
音分	0	200	400	500	700	900	1100	1200

现设宫的音高相当于现代乐理的C,音阶相邻音级之间如为大二度,则加200音分(如宫与商之间),音阶相邻音级之间如为小二度,则加100音分(如变徵与徵之间)。据此可知,雅乐(正声)音阶各音的音分值如下:

雅乐音阶	宫	商	角	变徵	徵	羽	变宫	宫
音分	0	200	400	600	700	900	1100	1200
现代音名	C	D	E	$\sharp F$	G	A	B	C

需要说明的是,以上都是十二平均律的各种音阶的律学数据,如为其他律制,其数据则不完全相同。

根据十二平均律,所有半音都相等,因而产生了“等音”。等音的内容,前面有关章节已讲,此处需要知道,只有十二平均律才有这种半音相等的等音,其他律制是没有的。

要特别注意的是,由于乐音体系的不同,世界上除了十二平均律以外,还有许多完全不同的律制。

简答题

- 29-1 什么叫做泛音列? 什么叫做倍音列?
 29-2 何谓基音? 何谓复合音?
 29-3 拨动一根琴弦,除了全弦的振动外,该弦还有哪些部分也在同时振动?
 29-4 什么叫做十二平均律? 世界上第一位发明十二平均律的是谁?
 29-5 音分值是什么? 由谁首创? 他规定一个八度为多少音分? 每半音为多少音分?
 29-6 十二平均律大调音阶各音的音分值是多少?
 29-7 半音相等的“等音”只有哪种律制才有? 为什么?

闭卷快速练习

- 29-8 写出十二平均律 C 大调音阶及各音的音分值(闭卷完成参考时间:2 分钟)。
 29-9 什么是泛音列? 用五线谱记出以大字组 C 为基音,写出泛音列中的各个泛音(闭卷完成参考时间:2 分钟)。
 29-10 在十二平均律中,下列乐音各为多少音分(闭卷完成参考时间:3 分钟)?
 a^1 $\sharp g^1$ d^1 c^2 $\sharp f^1$ g^1
 29-11 以十二平均律为标准,写出 E 大调音阶及其音分(闭卷完成参考时间:2 分钟)。
 29-12 以十二平均律为标准,以宫音相当于现代音名 g^1 ,写出雅乐(正声)音阶各音及其音分(闭卷完成参考时间:6 分钟)。
 29-13 以十二平均律为标准,写出下列各音的音分(闭卷完成参考时间:2 分钟)。

例题解答示范

29-A 设宫的音高相当于现代乐理的“ $\sharp F$ ”,写出燕乐(清商)音阶各音的十二平均律音分值。

要能闭卷快速解答此题,必须熟知十二平均律每半音为 100 音分,每全音为 200 音分。而燕乐音阶的“宫—商—角—清角—徵—羽—闰—宫”,只有“角—清角”与“羽—闰”相邻两音之间是半音(即 100 音分),其他各相邻两音之间是都是全音(即 200 音分)。现已知“宫”的音高相当于“ $\sharp F$ ”,而“ $\sharp F$ ”为 600 音分,这就可以从 600 音分开始,按全音与半音的相邻关系依序相加。此题的答案如下:

燕乐音阶	宫	商	角	清角	徵	羽	闰	宫
音分	600	800	1000	1100	1300	1500	1600	1800
现代音名	$\sharp F$	$\sharp G$	$\sharp A$	B	$\sharp C$	$\sharp D$	E	$\sharp F$

运用练习

29-14 在钢琴上轻轻压下大字组 C 键而不要让它击出一点点声音来,然后用力敲击所压 C 键的低八度大字一组 C₁ 键,并立即放手,这时,原来压下去而未敲击的那个 C 键却会自行发出声音来。用同样的方法分别压下大字组 G 键,小字组 c 键、e 键,同样不要让它们发出声音来,并分别都重敲大字一组 C₁ 键,每次都可以听到所压的那个键自行发出的微弱声响。

以上实验说明什么?请在五线谱上写出泛音列第 1 号至第 16 号分音(闭卷完成参考时间:5 分钟)。

提示:以上实验所敲击的大字一组 C₁ 音是基音,由于共鸣而使较短的琴弦产生共振,因而产生 C、G、c、e 等一系列的音。这些音的总和就构成泛音列。将各所发之音从第 1 号至第 16 号分音依序排列,即可解答本题。

第二节 五度相生律与纯律*

基本概念

五度相生律

根据泛音列中第二分音与第三分音间的纯五度关系,依次产生各律的一种律制,称为五度相生律。

五度相生律的构成方法是:任选一音作为起始音,由此音开始向上推纯五度,产生次一律;再由次一律向上推纯五度,产生再次一律;如此不断以纯五度关系向上推算,从而产生许多律,然后作八度移动,将全部律都归于一个八度之内。

根据五度相生律所定出的 C、D、E、F、G、A、B 七个音,与十二平均律中 C、D、E、F、G、A、B 七个音,虽然音名相同(即音位相同),但高低关系是不同的。在五度相生律中,E—F、B—C 之间虽亦为半音,但比十二平均律的半音要小。C—D、D—E、F—G、G—A、A—B 虽为全音,却比十二平均律中的全音要大。这种音高上的差异,就是由于定律法的不同而产生的。

如以大字一组的 C₁ 为起始音,按纯五度关系全部向上相生十一次,就可得出五度相生律的十二个半音:

C₁—G₁—D—A—e—b— $\sharp f^1$ — $\sharp c^2$ — $\sharp g^2$ — $\sharp d^3$ — $\sharp a^3$ — $\sharp e^4$

将上面的音全部移到一个八度之内,就构成五度相生律的半音音阶。

从以上音列再往上生一律,即五度相生十二次时产生的 $\sharp b$ 音,这个 $\sharp b$ 音与 c 音在键盘上虽是一个音,但在五度相生律中其音高却有所不同, $\sharp b$ 音比 c 音要高 24 音分,这在十二平均律中是不可能出现的。

24 音分的差异,在律学上称为古代音差。音差指的是音高的细微差别,古代音差是指发生在古代五度相生律上的音高细微差别。

十二平均律的纯五度是 700 音分,但真正的纯五度并不是 700 音分,经过测算证实,泛音列中第二分音与第三分音间构成的纯五度,其音分值为 702 音分。在五度相生律中,每五度相生一次,就要比十二平均律高 2 音分,五度相生十二次后,就要高 $2 \times 12 = 24$ 音分。古代音差的 24 音

分就是这样产生的。(do 壬子律,音律律,一益长三以成律的高音音律) $801 = \frac{3}{2} \times 18$ 音律

用五度相生律的生律法,从主音 c 起,向上连取五律,向下取一律,可得出七个音(下例的音名以五度关系排列,未分组):

f—c—g—d—a—e—b

将七个音归于一个八度,可构成五度相生律大音阶。其音分值如下表所示:

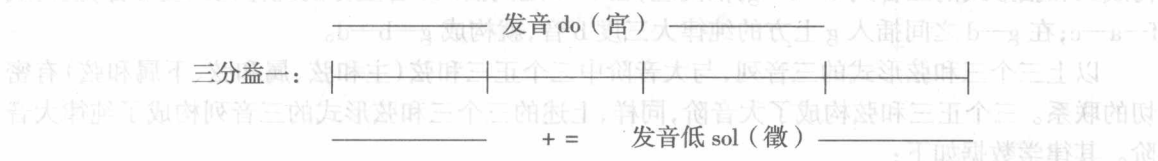
音名	c	d	e	f	g	a	b	e
音分值	0	204	408	498	702	906	1 110	1 200
相邻两音间的音分值	204	204	90	204	204	204	90	

三分损益法

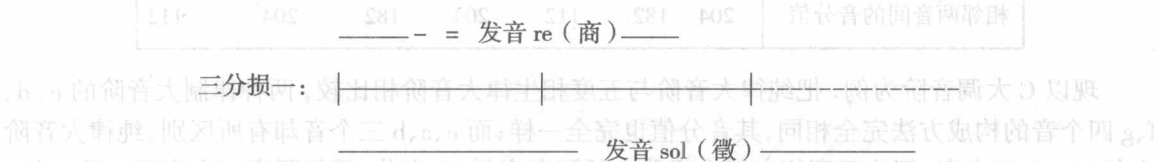
三分损益法是我国古代音律计算的方法,它属于“五度相生法”的范畴,但它只能生出上方五度(或低四度)一个方向的律,而五度相生法则可同时生出上方五度以及下方五度两个方向的律。

古人研究音律是以发音体的长度(如弦长或管长)为对象的。所谓“三分损益”,包含“三分损一”和“三分益一”两方面的内容。“三分”,是指将某发音体(如一段弦)平均分为三段;“损一”,是指去掉这三段中的一段;“益一”,则是指在三段的基础上再增加一段。

例如某弦所奏出的乐音为“do”(宫),现将此弦平均分为三段,增其三分之一段,则得原弦三分之二长的新弦,再在此新弦上弹奏,就会发出该“do”音下方四度的低音“sol”(徵),这就是“三分益一”。如下图所示:

又如某弦所奏出的乐音为“sol”,现将此弦平均分为三段,去其三分之一段(即某弦长 $\times \frac{2}{3}$),则得该弦三分之二长的另一弦,此另一弦则发出“sol”音上方五度的“re”(商)音,这就是“三分损一”。如:

如从某一乐音出发,将两种方法交替连续运用,就可产生其他各乐音,并构成一定律制的乐音体系。

春秋时期的《管子·地员篇》中所记载的是五声音阶的构成方法:设某振动体之长为 81(并设此音为宫音),其具体算式如下:

宫音: $1 \times (3 \times 3 \times 3 \times 3) = 81$ (设原弦长为宫音,相当于 do)

徵音: $81 \times \frac{4}{3} = 108$ (将宫音音高的弦加以三分益一, 得徵音, 相当于 sol)

商音: $108 \times \frac{2}{3} = 72$ (将徵音音高的弦加以三分损一, 得商音, 相当于 re)

羽音: $72 \times \frac{4}{3} = 96$ (将商音音高的弦加以三分益一, 得羽音, 相当于 la)

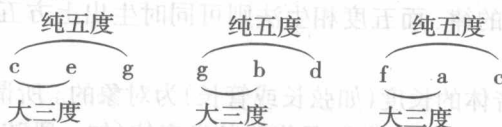
角音: $96 \times \frac{2}{3} = 64$ (将羽音音高的弦加以三分损一, 得角音, 相当于 mi)

需要说明的是, 这里所计算的数据, 只是各弦的相对长度, 意在表明不同乐音的振动体长度所存在的比例关系。此处设宫音为 81, 其目的是为了使得全部数据是整数的比例关系。当然, 也可设宫音之长为其他数据, 其比例关系不变。

纯律

用泛音列中第二分音与第三分音之间的纯五度, 再加入第四分音与第五分音之间的大三度作为生律的要素, 从而构成各律的一种律制, 称为纯律。

纯律与五度相生律的相同之处是都以纯五度为生律要素, 不同之处是, 纯律的构成方法增加了大三度(称为纯律大三度)关系。即在纯五度之间加上大三度, 如此产生的音律即为纯律。这样便产生了纯律的 7 个基本音级:

从上例可知, 在纯律中, e 音不是由起始音 c 音向上方五度相生四次构成, 而直接是 c 音上方的纯律大三度音; a 音不是由起始音 c 音向上方五度相生三次构成, 而直接是 f 音上方的纯律大三度音, b 音不是由起始音 c 音向上方五度相生五次构成, 而直接是 g 音上方的纯律大三度音。

对于纯律来讲, 构成协和的大三和弦是重要的: 在纯五度 c—g 之间插入纯律大三度 e 音, 即构成三和弦形式的三音列 c—e—g; 依同理, 在 f—c 之间插入 f 音上方的纯律大三度 a 音, 就构成 f—a—c; 在 g—d 之间插入 g 上方的纯律大三度 b 音, 就构成 g—b—d。

以上三个三和弦形式的三音列, 与大音阶中三个正三和弦(主和弦、属和弦、下属和弦)有密切的联系。三个正三和弦构成了大音阶, 同样, 上述的三个三和弦形式的三音列构成了纯律大音阶。其律学数据如下:

音名	c	d	e	f	g	a	b	c
音分值	0	204	386	498	702	884	1 088	1 200
相邻两音间的音分值	204	182	112	204	182	204	112	

现以 C 大调音阶为例, 把纯律大音阶与五度相生律大音阶相比较, 两种律制大音阶的 c、d、f、g 四个音的构成方法完全相同, 其音分值也完全一样; 而 e、a、b 三个音却有所区别。纯律大音阶上的 e、a、b 三个音, 都比五度相生律大音阶上的同名音低 22 音分, 低的程度三个音都一致。如:

纯律 e 音: 408 音分(五度相生律) - 22 音分 = 386 音分(纯律)

纯律 a 音: 906 音分(五度相生律) - 22 音分 = 884 音分(纯律)

纯律 b 音: 1 110 音分(五度相生律) - 22 音分 = 1 088 音分(纯律)

两律中这三个音的差别是 22 音分, 称为普通音差。

我们还可用相同的方法求出纯律大调音阶的音分值。

现以纯律 C 大调音阶为例,各音的音分值除上述 e 音、a 音、b 音比五度相生律的这三个音分别高一个普通音差外,其余的四个乐音(f、c、g、d 音)均和五度相生律一样。如下所示:

C	D	E	F	G	A	B	C (高八度)
0	204	386	498	702	884	1 088	1 200

简答题

- 29-15 什么是五度相生律?五度相生律的构成方法是怎样的?
 29-16 音差指的是什么?古代音差是哪一种律制的音差?它有多少音分?
 29-17 五度相生律大音阶各音的音分值是多少?
 29-18 什么是纯律?纯律的构成方法是怎样的?
 29-19 纯律中的三和弦形式的三音列指的是什么?它与大音阶中哪三个三和弦有密切的联系?
 29-20 什么是普通音差?其律学数据是多少?
 29-21 纯律大音阶各音的音分值是多少?

闭卷快速练习

- 29-22 以纯律为标准,写出 C 大调音阶及其音分(闭卷完成参考时间:8 分钟)。
 29-23 写出 C 大调音阶各音的五度相生律音分值(闭卷完成参考时间:8 分钟)。

运用练习

29-24 以下是小提琴演奏某一音乐片断,下例(1)是单声音乐,演奏者会下意识地将 e¹ 音拉得略高,下例(2)是多声音乐,演奏者会下意识地将 e¹ 音拉得略低。请从五度相生律与纯律的角度,分别写出例(1)以及例(2)的 e¹ 各为多少音分。

解题指导:例(1)为五度相生律的 e¹,例(2)为纯律的 e¹。

第三十课 结业考试解题指导及题型

本课重点

1. 全面了解结业考题的总体情况
2. 在全部考题中,分别讨论不同题型的解题方法

第一节 结业考试解题指导

30-1 为下列音符划分小节,并正确组合音值(4分):

(1)

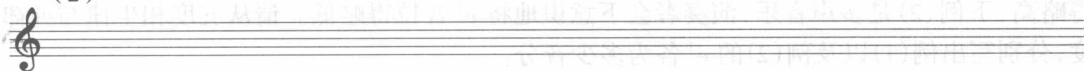
(2)

(1)

(2)

解题指导:可按“长强短弱”的一般规律,先将较长的音符做上记号,并将其置于小节的第一拍。

30-2 按要求构成下列音程(6分):

(1) 向上构成

減八

減五

大三

增四

大六

纯五

(2) 向下构成

小七

增四

小六

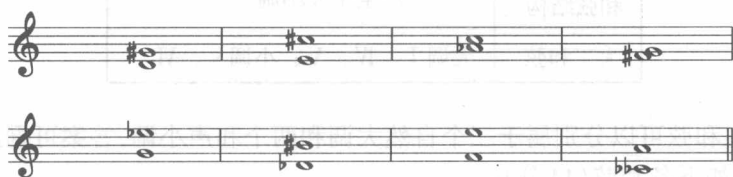
纯四

纯五

大三

解题指导:第一,可先将所有的音程构成自然音程;第二,至于其中的变化音程,可在自然音程的基础上再用扩大与缩小的方法构成。

30-3 写出下列各音程的两个等音程(根音与冠音各作一次等音变换),并写出各个音程的名称(8分):

解题指导:可先将根音作一次等音变换;再将冠音作一次等音变换。记住别忘记写各个音程的名称。

30-4 写出下列各大小调的调号和稳定音级并标明各级的名称(16分):

解题指导:此题有三方面的内容,解答时缺一不可。首先是写调号;其次是写稳定音级,即各指定调的第Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ级音;再次是标明各有关音级名称,如主音、中音、属音等。

30-5 写出下列音阶中各音的阶名(6分):

解题指导:阶名指“宫、商、角……”等,不要写成“do、re、mi……”(这是唱名),也不要写成“黄钟、大吕……”(这是律名);还要注意偏音(变声)不可写错,清乐音阶的偏音是“清角”与“变宫”,燕乐音阶的偏音是“清角”与“闰”。

30-6 写出下列各指定调式的音阶(用临时记号,12分):

解题指导:注意有的音阶是5个音,有的是7个音。此题容易出错的地方是题目要求用临时记号记写,一不小心会用调号来写。

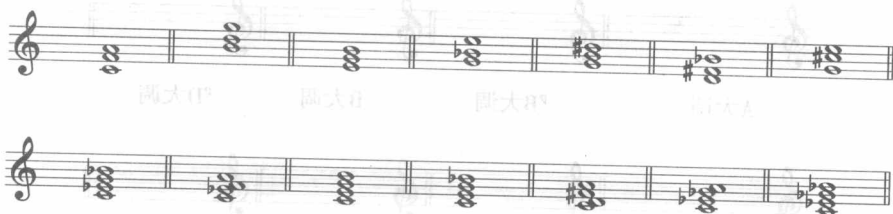
30-7 大三和弦“G—B—D”属于哪些自然大调与和声小调(10分)?

解题指导:首先要对大三和弦能产生于哪些自然大调与和声小调非常熟悉:

和弦结构	产生于大小调
大三和弦	大调 I、IV、V; 小调 V、VI

可见一个大三和弦可以分别属于三个自然大调和两个和声小调,答案可据此推算。

30-8 标记如下各和弦(14分):

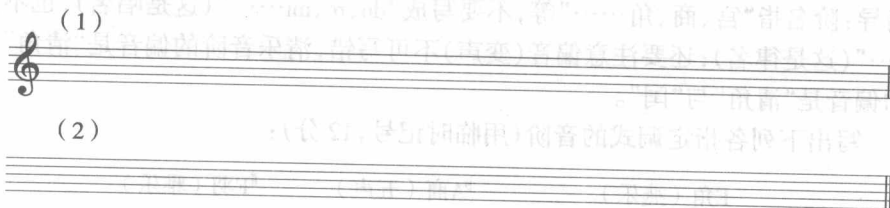

解题指导:可先按三度叠置将有关和弦还原为原位和弦,在此基础上再看它是第几转位并作出标记。

30-9 将下面的旋律按指定的要求进行移调(8分):

- (1) 移至下方大三度调(用调号)。
- (2) 音符位置不动,改变谱号及调号,移至 $\flat D$ 大调。

解题指导:

(1) 此题是调号为5个升号的B大调,第1个音“B”就是B大调的主音,要移至下方大三度调,第1个音就该移至G大调的主音“G”,调号为1个升号,其余各音依序移低大三度即可。但要注意临时记号不要移错,第2小节的本位“A”其实是降Ⅶ级,移到G大调应是本位“F”,第3小节的重升“F”其实是升Ⅴ级,移到G大调应是升“D”;

(2) 音符位置不动,只有改变成低音谱号,并写出 $\flat D$ 大调5个降号的调号,第3线才能变为 $\flat D$ 。

30-10 根据调号与临时记号,分析下列旋律的调与调式(8分):

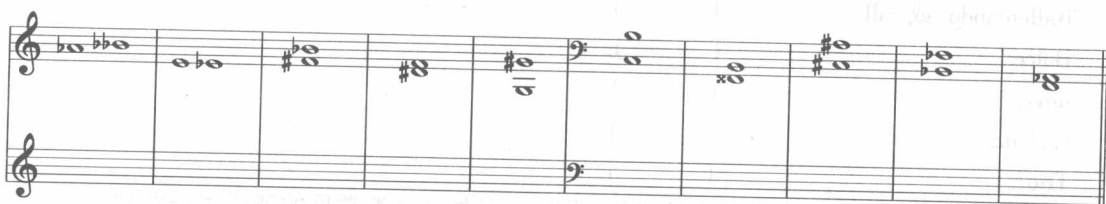
30-14 试将下例改为正确的节拍划分与组合(2分):

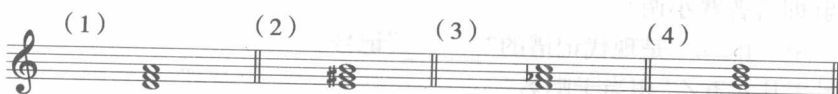
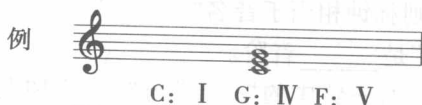
30-15 在音的上方添加全音符,使其构成指定的和声音程(6分):

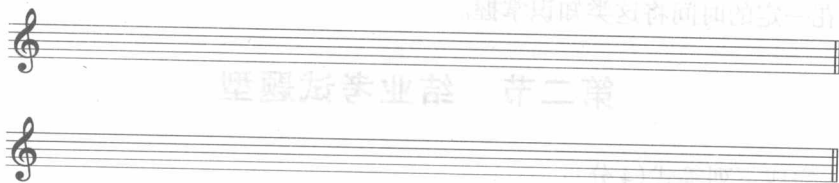
30-16 将下例音程转位,并标出原有音程和转位后音程的名称(10分):

30-17 下列三和弦存在于哪些自然大调中,标明在该调中是第几级和弦(12分):

30-18 正确写出 D 大调半音阶(写调号,上下行)(6分):

30-19 写出下列各指定调式的调式音阶(用临时记号)(12分):

附录 基础乐理的相关知识

附录一 八十四调

在我国古代宫调理论中,以十二律旋相为宫,构成十二均;每均都可构成七种调式,共得八十四调。

前面已讲过,同宫系统有五个调式,这是指五声调式而言,如果是雅乐(正声)、清乐(下徵)、燕乐(清商)等七声调式,则各同宫系统应有七个调式。如宫音在黄钟律时,同宫系统的七个调式和音阶都统称为黄钟均。

黄钟律音高相当于C音时,黄钟均的七个调式音阶如下:

上面是以雅乐(正声)音阶为例,这是因为古代乐理以雅乐(正声)音阶为较典型的代表。

八十四调是由七个阶名和十二律名相结合而命名的。当宫音为某律时,同一个均的七个调式就称为某律宫调、某律商调、某律角调等。见下表。

均名	调名						
黄钟均	黄钟宫调	黄钟商调	黄钟角调	黄钟变徵调	黄钟徵调	黄钟羽调	黄钟变宫调
大吕均	大吕宫调	大吕商调	大吕角调	大吕变徵调	大吕徵调	大吕羽调	大吕变宫调
太簇均	太簇宫调	太簇商调	太簇角调	太簇变徵调	太簇徵调	太簇羽调	太簇变宫调
夹钟均	夹钟宫调	夹钟商调	夹钟角调	夹钟变徵调	夹钟徵调	夹钟羽调	夹钟变宫调
姑洗均	姑洗宫调	姑洗商调	姑洗角调	姑洗变徵调	姑洗徵调	姑洗羽调	姑洗变宫调
仲吕均	仲吕宫调	仲吕商调	仲吕角调	仲吕变徵调	仲吕徵调	仲吕羽调	仲吕变宫调

续表

均名	调名						
蕤宾均	蕤宾宫调	蕤宾商调	蕤宾角调	蕤宾变徵调	蕤宾徵调	蕤宾羽调	蕤宾变宫调
林钟均	林钟宫调	林钟商调	林钟角调	林钟变徵调	林钟徵调	林钟羽调	林钟变宫调
夷则均	夷则宫调	夷则商调	夷则角调	夷则变徵调	夷则徵调	夷则羽调	夷则变宫调
南吕均	南吕宫调	南吕商调	南吕角调	南吕变徵调	南吕徵调	南吕羽调	南吕变宫调
无射均	无射宫调	无射商调	无射角调	无射变徵调	无射徵调	无射羽调	无射变宫调
应钟均	应钟宫调	应钟商调	应钟角调	应钟变徵调	应钟徵调	应钟羽调	应钟变宫调

理论上的八十四调,促进了乐律学相关问题的解决。但在实际音乐中并不全用,以隋唐燕乐为例,不论是宫、商、角、羽四声,每声七调,或是宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫七调,每调四声,均只共得二十八调;明清以来,南曲用五宫八调,两者相加也只合十三调。

附录二 辅曾三度音系

辅曾三度音系是曾侯乙编钟特有的一种乐音体系,将1个八度分为十二律,又将十二律分为四基、四辅与四曾。

所谓“四基”,是指四个基本音级,这也是中国传统音乐特有的概念。在曾侯乙编钟上明确地记载着十二个半音只有四个音是基本音级。

要特别注意的是,中国传统音乐的“四基”与现代乐理的“七基”有很大的不同。现代乐理有七个基本音级(即C、D、E、F、G、A、B)。中国传统音乐却只有四个基本音级,即“四基”,其中包括:宫(相当于C音)、商(相当于D音)、徵(相当于G音)、羽(相当于A音)。

再说“辅曾”,此处有两个概念:“辅”与“曾”,它们都是与“四基”密不可分的。

所谓“辅”与“曾”,都是基的后缀词。四基加后缀词“辅”,可构成宫辅、商辅、徵辅、羽辅;四基加后缀词“曾”,可构成宫曾、商曾、徵曾、羽曾。

若以宫相当于C,则:

宫辅 = E、商辅 = $\sharp F$ 、徵辅 = B、羽辅 = $\sharp C$ ——这是四辅;

宫曾 = $\flat A$ 、商曾 = $\flat B$ 、徵曾 = $\flat E$ 、羽曾 = F——这是四曾。

为了便于较直观地看出“四基”、“四辅”、“四曾”与十二律的关系,现以其与五线谱对照的方式列表如下:

	黄钟	大吕	太簇	夹钟	姑洗	仲吕	蕤宾	林钟	夷则	南吕	无射	应钟
四基	宫	$\sharp C$	商	$\flat D$	$\flat E$	$\flat F$	$\sharp G$	徵	$\flat A$	$\flat B$	$\flat C$	$\sharp D$
四辅		羽辅		宫辅		商辅		徵辅		羽辅		宫辅
四曾				徵曾		羽曾		宫曾		商曾		徵曾

记忆的方法很简单:四辅作为四基的上方大三度来记,四曾作为四基的下方大三度来记。

这就必需先弄清楚什么是大三度。我们已知,全音由两个半音构成。而大三度则是由两个全音所构成的,即:1个大三度=2个全音。

以C音为例:D音是C音上方的一个全音,E音又是D音上方的一个全音,也就是说,C音与E音相距两个全音,即相距一个大三度。

如果宫音为C,那么,宫辅就为E,也可以说宫音的上方大三度是宫辅。如下例所示:

宫—— (宫音上方大三度) —— 宫辅

C——全音——D——全音——E

其他音依此类推。如以D为商,D音上方的一个全音是E音,E音上方的一个全音是 $\sharp F$ 音,因此,D音的上方大三度是 $\sharp F$ 音,即商辅= $\sharp F$ 音,等等。

根据同样道理,如设徵音为G,则G的上方大二度是A,再上方大二度是B,可知徵辅=B音;又如设羽音为A,则A的上方大二度为B,再上方大二度为 $\sharp C$,可知羽辅= $\sharp C$ 音。

四辅与四基的大三度关系如下例:

四基	宫=C	商=D	徵=G	羽=A
四辅	宫辅=E C的上方大三度	商辅= $\sharp F$ D的上方大三度	徵辅=B G的上方大三度	羽辅= $\sharp C$ A的上方大三度

同样以C音为例, $\flat B$ 音是C音下方的一个全音, $\flat A$ 音又是 $\flat B$ 音下方的一个全音,也就是说,C音与 $\flat A$ 音相距两个全音,即相距一个大三度。

宫曾—— (宫音下方大三度) —— 宫

$\flat A$ ——全音—— $\flat B$ ——全音——C

其他音依此类推。如以D为商,D音下方的一个全音是C音,C音下方的一个全音是 $\flat B$ 音,因此,D音的下方大三度是 $\flat B$ 音,即商曾= $\flat B$ 音,等等。

四曾与四基的大三度关系如下例:

四基	宫=C	商=D	徵=G	羽=A
四曾	宫曾= $\flat A$ C的下方大三度	商曾= $\flat B$ D的下方大三度	徵曾= $\flat E$ G的下方大三度	羽曾=F A的下方大三度

将以上所讲作一小结:我国传统音乐多以宫、商、徵、羽为四个基本阶名,简称为“四基”。为了便于记忆,在宫、商、徵、羽这四个基本阶名中,每一个阶名可各建立一个上方大三度音,构成宫辅、商辅、徵辅、羽辅,称之为“四辅”;同样,“四基”的每一个阶名也可各建立一个下方大三度

音,构成宫曾、商曾、徵曾、羽曾,称之为“四曾”。

这种中国传统音乐中最具特色的“辅曾十二律”,与我们所熟知的近代普通乐理有很大的不同。

首先,二者的不同在于,近代普通乐理的十二个半音是由七个基本音级加五个变化音级所组成的,可用算式“ $7+5=12$ ”来表述。而中国传统音乐的“辅曾十二律”是由四基加四辅加四曾所组成的,可用算式“ $4+4+4=12$ ”来表述。

其次,两者的不同之处,还表现在四辅与四曾上。至少从记忆的方法上来看,可分别作如下提示:

♯C:在近代普通乐理中被作为C音的高半音(或D的低半音)看待,在辅曾关系中却被作为羽音(A)的上方大三度(即羽辅)看待。

E:在近代普通乐理中被作为大小调的基本阶名看待,在辅曾关系中却被作为宫音(C)的上方大三度(即宫辅)看待。

♯F:在近代普通乐理中被作为F音的高半音(或G音的低半音)看待,在辅曾关系中却被作为商音(D)的上方大三度(商辅)看待。

B:在近代普通乐理中被作为大小调的基本阶名看待;在辅曾关系中却被作为徵音(G)的上方大三度(徵辅)看待。

♭E:在近代普通乐理中被作为E的低半音(或D的高半音)看待,在辅曾关系中却被作为徵音(G)的下方大三度(徵曾)看待。

F:在近代普通乐理中被作为大小调的基本阶名看待,在辅曾关系中却被作为羽音(A)的下方大三度(羽曾)看待。

♭A:在近代普通乐理中被作为A的低半音(或G的高半音)看待,在辅曾关系中却被作为宫音(C)的下方大三度(宫曾)看待。

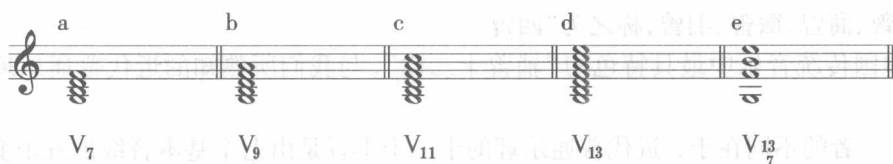
♭B:在近代普通乐理中被作为B的低半音(或A的高半音)看待,在辅曾关系中却被作为商音(D)的下方大三度(商曾)看待。

附录三 现代和弦介绍

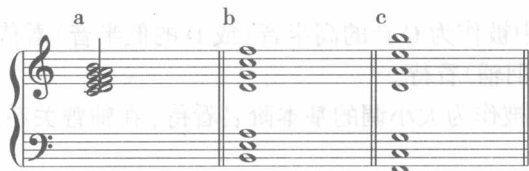
众所周知,传统概念的和弦,是以三度叠置为基本结构的。然而,现代和弦并不一定非依三度叠置不可。在和弦的“家谱”中,三度叠置的和弦虽然是举足轻重的,但也仅仅是这个大家族中的几个成员。近现代音乐中的和弦也是多种多样的,现举数例如下:

高叠和弦及其现代音响

属七和弦(下例a)再往上叠置三度,就形成了属九和弦(下例b)、属十一和弦(下例c)及属十三和弦(下例d)。这样的高叠和弦包含了大小调中的七个自然音,在和声四部写作中当然不可能用全部和弦音。在实际应用中,常用它省略而概括的形式——属七加十三度音的结构,也有人称其为“带六度音的属七和弦”(下例e),这是在和声基础教学中就已有的传统概念。然而,“带六度音”已是非三度叠置的附加音的音响了,同时,此“属七一十三和弦”的上方三个音实际上是四度叠置的音响。

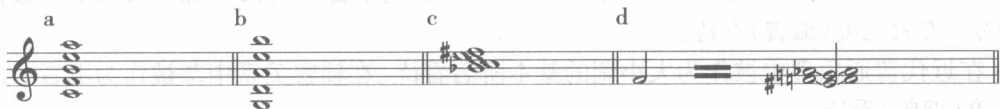

如果引用现代和声的概念,上述十三和弦则可按其他非三度叠置的形式另行排列,如排列成二度叠置音响(下例 a)、四度叠置音响(下例 b)或五度叠置音响(下例 c),等等。可见现代化的非三度叠置音响在传统和声中也可以找到它的踪影。

非三度叠置和弦

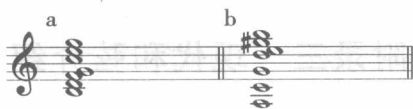
这是指不按传统和声三度叠置原则而构成的和弦,与上例不同之处在于,这些和弦并非传统三度叠置和弦的派生或重新排列,而是具有全新结构的独立意义的和弦,如四度和弦,五度和弦,二度和弦,音丛式和弦等。

上例 a 为四度和弦, b 为五度和弦, c 为二度和弦, d 为音丛式和弦。其中如二度和弦或音丛式和弦等现代多声结合,与传统和声概念相距甚远,有人也将其称之为“和音”。

复合和弦

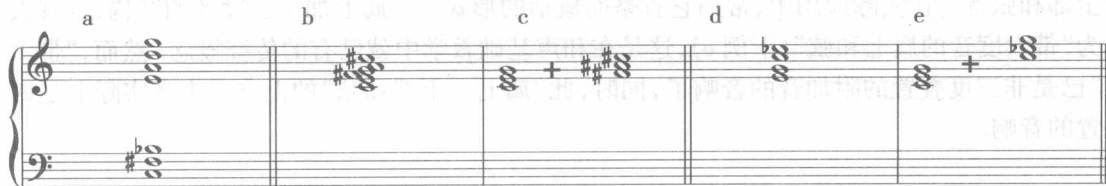
这是指由几个单一和弦同时发声而组合成的和弦。如:

例 a 为主三和弦与属七和弦的复合。b 为三度叠置和弦与五度叠置和弦的复合。

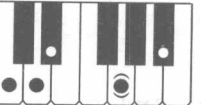
个人独创性和弦

这是指某些著名作曲家所创造的具有特点的新和弦。如斯克里亚宾神秘和弦(下例 a),实为四度叠置和弦的一种;又如彼得鲁什卡和弦(下例 b),是斯特拉文斯基在同名舞剧中用的复合和弦的一种(下例 c);再如大小调性和弦(下例 d),巴托克等现代作曲家喜用,此和弦是由同主音大、小三和弦复合而成(下例 e);等等。

附录四 通俗音乐的和弦标记及键盘对照

通俗音乐的和弦与键位有关,有通俗音乐中的和弦标记及其键盘对照,有时制作 MIDI 音乐时也常用到。这里一并列表解说如下:

C 	CM6 	CM7 	CM7^{#11}
CMadd9 	CM9 	C6⁹ 	Caug
Cm 	Cm6 	Cm7 	Cm7^{b5}
Cmadd9 	Cm9 	Cm11 	CmM7
CmM9 	Cdim 	Cdim7 	C7
C7sus4 	C7⁹ 	C7^{#11} 	C7¹³
C7^{b9} 	C7^{b13} 	C7^{#9} 	CM7 aug
C7aug 	Csus4 	C1+2+5 	

现将上面的和弦标记,略作说明如下:

M = 大三和弦,如“C—E—G”

M⁶ = 大三和弦附加六度,如“C—E—G—A”

M₇ = 大七和弦,如“C—E—G—B”

M₇^{#11} = 大七和弦附加升十一度,如“C—(D)—E—[#]F—(G)—B”

Madd⁹ = 大三和弦附加九度,如“C—D—E—G”

M⁹ = 大七和弦附加九度,如“C—D—E—(G)—B”

6⁹ = 大三和弦附加六度和九度,如“C—D—E—(G)—A”

aug = 增三和弦,如“C—E—[#]G”

m = 小三和弦,如“C—^bE—G”

m⁶ = 小三和弦附加六度,如“C—^bE—G—A”

m₇ = 小七和弦,如“C—^bE—G—^bB”

m₇^{b5} = 降五音小七和弦,如“C—^bE—^bG—^bB”

madd⁹ = 小三和弦附加九度,如“C—D—^bE—G”

m⁹ = 小七和弦附加九度,如“C—D—^bE—G—^bB”

m¹¹ = 小三和弦附加十一度,如“C—(D)—^bE—F—G—(^bB)”

mM⁷ = 小大七和弦,如“C—^bE—(G)—B”

mM⁹ = 小大七和弦附加九度,如“C—D—^bE—(G)—B”

dim = 减三和弦,如“C—^bE—^bG”

dim₇ = 减七和弦,如“C—^bE—^bG—A”

7 = 大小七和弦,如“C—E—G—^bB”

7sus₄ = 带四度留音的大小七和弦,如“C—F—G—^bB”

7⁹ = 大小七和弦附加九度,如“C—D—E—(G)—^bB”

7^{#11} = 大小七和弦附加增十一度,如“C—(D)—E—[#]F—(G)—^bB”

7¹³ = 大小七和弦附加十三度,如“C—E—(G)—A—^bB”

7^{b9} = 大小七和弦附加减九度,如“C—^bD—E—(G)—^bB”

7^{b13} = 大小七和弦附加减十三度,如“C—E—G—^bA—^bB”

7^{#9} = 大小七和弦附加增九度,如“(C)—[#]D—E—(G)—^bB”

M₇aug = 升五音大七和弦,如“C—E—[#]G—B”

7_{aug} = 升五音小七和弦,如“(C)—^bE—[#]G—B”

sus₄ = 带四度留音的三和弦,如“C—F—G”

1 + 2 + 5 = 根音加二度加五度,如“C—D—G”

主要参考文献

- [1] 童忠良. 基本乐理教程[M]. 上海:上海音乐出版社,2001.
- [2] 童忠良,胡丽玲. 乐理大全[M]. 武汉:长江文艺出版社,2002.
- [3] 童昕. 现代记谱法教程[M]. 长沙:湖南文艺出版社,2003.
- [4] 斯波索宾. 音乐基本理论[M]. 北京:音乐出版社,1956.
- [5] 李重光. 音乐理论基础[M]. 北京:人民音乐出版社,1962.
- [6] 山县茂太郎. 新订音乐概论[M]. 林胜仪,译. 台北:台湾全音乐谱出版社,1999.
- [7] 陈茂萱. 乐理练习篇[M]. 台北:台湾全音乐谱出版社,1993.
- [8] 傅妮. 乐理考前辅导教程[M]. 北京:中央音乐学院出版社,2003.
- [9] 王岚. 乐理专题训练与综合测试[M]. 上海:上海音乐出版社,2005.
- [10] 杨瑞庆. 基本乐理应考速成[M]. 合肥:安徽文艺出版社,2006.
- [11] 缪天瑞,主编. 音乐百科词典[M]. 北京:人民音乐出版社,1989.
- [12] 中国大百科全书总编辑委员会《音乐·舞蹈》编辑委员会,中国大百科全书出版社编辑部,编. 中国大百科全书 音乐·舞蹈卷[M]. 北京:中国大百科全书出版社,1992.
- [13] 中国艺术研究院音乐研究所,编. 中国音乐词典[M]. 北京:人民音乐出版社,1984.
- [14] 杰·托·提顿. 世界音乐[M]. 周刊,郎丽旋,译. 西安:陕西师范大学出版社,2003.
- [15] 童忠良. 论音体系与各民族的音阶[J]. 黄钟. 2007(1).

高等院校音乐专业系列教材

音乐基础理论及作曲理论类图书集成

视唱练耳(一) 修订版	许敬行 孙 虹
视唱练耳(二) 修订版	许敬行
视唱练耳(三) 修订版	孙 虹
视唱练耳(四) 修订版	许敬行 孙 虹
视唱练耳节奏训练教程 上册 附辅学光盘	彭世端
视唱练耳节奏训练教程 下册 附辅学光盘	彭世端
视唱练耳分级教程 第一级	中国音乐学院
视唱练耳分级教程 第二级	中国音乐学院
视唱练耳分级教程 第三级	中国音乐学院
视唱练耳分级教程 第四级	中国音乐学院
视唱练耳分级教程 第五级	中国音乐学院
视唱练耳分级教程 第六级	中国音乐学院
视唱练耳分级教程 第七级	中国音乐学院
视唱练耳分级教程 第八级	中国音乐学院
视唱练耳	何惠生
首调版视唱练耳教程 上册第二版 附教学光盘	孙 虹
首调版视唱练耳教程 下册第二版 附教学光盘	范建明
基本乐理通用教材	李重光
● 新概念乐理教程 附辅学光盘	童忠良 童 昕
实用基础乐理	翁建伟
曲式分析基础教程 第二版 附教学光盘 配学习卡	高为杰 陈丹布
作曲基础教程	杨 青
管弦乐法基础教程 第二版 附辅学光盘	王 宁
初级和声教程 第三版 附教学光盘	杨通八
复调音乐基础教程	孙云鹰
对位法 复调音乐教程 上册 附教学光盘	孙云鹰
对位法 复调音乐教程 下册 附教学光盘	孙云鹰
歌曲写作与小乐队配器	王好亮
配器 附辅学光盘	张 准
歌曲写作基础 附辅学光盘	朱敬修
和声学	杜晓十
复调音乐初级教程	张韵璇
音乐分析	谢嘉幸

ISBN 978-7-04-023143-4

9 787040 231434 >

定价 28.50 元